

мировая художественная культура



А. М. В А Ч Ъ Я Н Ц

Западноевропейское Средневековье

«Вариации прекрасного»



мировая художественная культура

А. М. В А Ч Ь Я Н Ц

Западноевропейское Средневековье

«Вариации прекрасного»

Издание 2-е, исправленное



МОСКВА



А Й Р И С П Р Е С С

2004

УДК 373.167.1:7.0*07/09
ББК 85.103(3)
В12

Рецензент:

Бодина Елена Андреевна, д. пед. наук, профессор МГПУ

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может переиздаваться или распространяться в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, звукозапись, любые запоминающие устройства и системы поиска информации, без письменного разрешения правообладателя.

Серийное оформление *А.М.Драгового, С.С.Коламеец*

Вачьянц А. М.

В12 Западноевропейское Средневековье. — 2-е изд., испр. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 136 с.: ил. — (Мировая художественная культура). — (Вариации прекрасного).

ISBN 5-8112-0753-0

Учебное пособие по мировой художественной культуре предназначено для учащихся средних классов школ, гимназий, лицеев. Пособие содержит тексты, вопросы, задания и творческие работы по культуре западноевропейского Средневековья.

Автор пособия — кандидат пед. наук, учитель ИЗО и МХК школы №1205 г. Москвы, лауреат окружного конкурса «Учитель года-96» Юго-Западного департамента по народному образованию г. Москвы.

ББК 85.103(3)
УДК 373.167.1:7.0*07/09

ISBN 5-8112-0753-0

© Вачьянц А. М., 1999
© Айрис-пресс, 2004

Содержание

Введение. Основные центры, этапы развития, значение и особенности средневековой культуры	5
--	---

Раздел первый

Раннее Средневековье. Дороманский период

«Великое переселение народов»

или «Рождение Европы»

Глава 1	Античные истоки Раннего Средневековья. Религия и философия	14
Глава 2	Архитектура, прикладное и изобразительное искусства варварских народов	24
Глава 3	Музыка и литература	37

Раздел второй

Зрелое Средневековье. Романский период

«Тяжелое молчание»

Глава 4	История, религия и философия	50
Глава 5	Архитектура. Романский стиль	58
Глава 6	Изобразительное, прикладное и музыкально-зрелищное искусства	71
Глава 7	Романская литература	78

Раздел третий

Позднее Средневековье. Готический период

«Преодоление тяжести»

Глава 8	История, философия и образование	86
Глава 9	Архитектура. Готический стиль	92
Глава 10	Скульптура, живопись и прикладное искусство	102
Глава 11	Литература, музыка и театральное искусство	111
	Заключение. Рыцарский турнир «Величие рыцарства и блеск Средневековья»	120
	Словарь терминов	131
	Литература	135

Дорогие ребята!

Мы продолжаем наше знакомство с вариациями прекрасного в мировой художественной культуре.

С падением Римской империи закончилась самая длинная эпоха в истории человечества, и началась эпоха средних веков, которая продлилась почти тысячу лет и сменилась Новым временем. Часто Средневековье называют «мрачным», «темным». Оно ассоциируется с кострами инквизиции и страшными пытками, всеобщей дикостью и торжеством невероятных предрассудков, жестокими войнами, голодом и эпидемиями. Но средние века — это и время благородных рыцарей, талантливых поэтов и мудрых ученых, это время создания грандиозных соборов и монастырей, народных фарсов и сказок, массовых зрелищ, театральных представлений и первых университетов. Так какие же они, эти средние века: мрачные, темные или светлые, романтические? Однозначно ответить на этот вопрос трудно, а то и невозможно, ведь было в тысячелетней эпохе средних веков и хорошее и плохое. У каждого из вас, наверное, сложится своя точка зрения, свой взгляд на этот интересный и сложный период, внесший существенный вклад в мировую художественную культуру.

Желаю удачи и творческих успехов!
Автор

Средние века

*Дух знания жил, сокрытый в тайном эликсире,
Поя целебно смутный мрак веков.
Пусть жизнь была сплошной борьбой врагов,
Пусть меч звенел в бою и на турнире —*

*Искал алхимик камень мудрецов,
Ум утончался в пренях о вампире,
Познать Творца пытался богослов —
И мысль качала мировые гири.*

*Монах, судейский, рыцарь, менестрель —
Все смутно видели святую цель,
Хоть к ней и шли не по одной дороге.*

*В дни ужасов, огня, убийств, тревоги
Та цель сияла, как звезда;
Во все века жила, затаена.*

Валерий Брюсов

Введение

Основные центры, этапы развития, значение и особенности средневековой культуры

Религия не есть для нас нечто внешнее. Она всегда внутри нас: одни это сознают, другие — нет. Но ее присутствие в нас постоянно.

Махатма Ганди



Средневековой принято называть культуру стран Европы и Востока периода феодализма, длящегося почти тысячелетие (от падения Римской империи в V в. и почти до XV в.).

Средние века. Средневековье... Этот термин впервые появился в конце 60-х годов XV в. в «Слове» епископа Джованни Андреа, посвященном памяти средневекового философа Николая Кузанского. Именно в это время в Западной Европе возникло движение за возрождение античных идеалов — Ренессанс.

Период между Ренессансом и античностью был назван итальянскими учеными-гуманистами «средними веками». Они называли Средневековье «тысячелетьем мрака», считая его темным и диким в сравнении с античностью, имеющей иные художественные ценности и иное миропонимание.

Сегодня развеяны и легенды об «ужасной ночи Средневековья», и романтические представления о таинственности и блеске рыцарского Средневековья. Эта эпоха предстает перед нами как закономерный этап в развитии мировой истории и культуры, имеющий свою систему взглядов, моральных ценностей и свое художественное восприятие мира.

Оценивая вклад эпохи Средневековья в мировую художественную культуру, остается открытым вопрос о том, было ли искусство раннего Средневековья эпилогом античности или прологом новых времен, продолжением или концом античности, «эпохой мрака» или «эпохой перемен». Но бесспорно то, что сегодня культура средних веков предстает перед нами как важный этап художественного развития человечества, на котором основывается современная цивилизация.

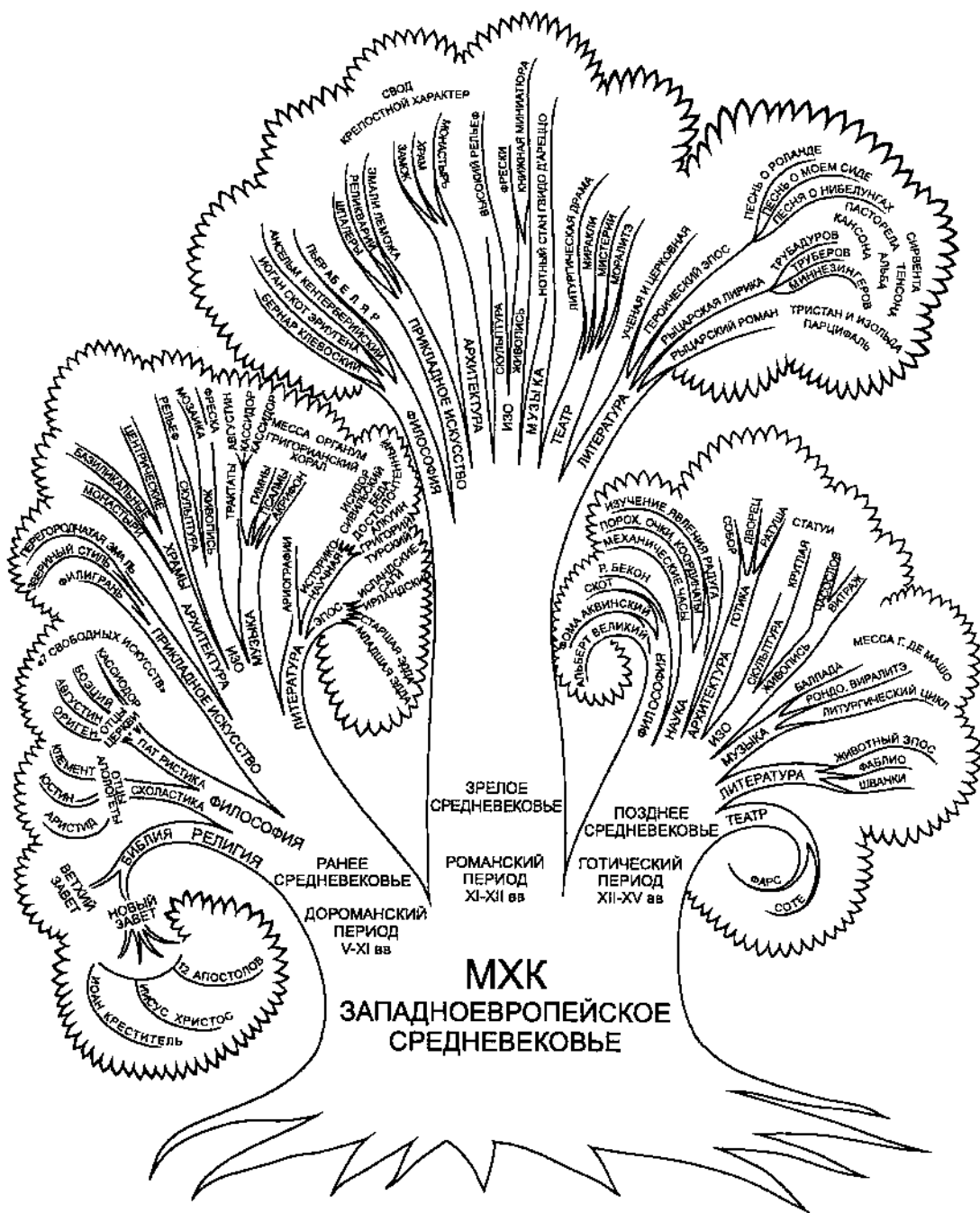
В средние века основные центры европейской цивилизации переместились к окраинам прежнего античного мира, образуя крупные очаги культуры. Это Западная Европа, Византия, Восточная Европа, Ближний и Дальний Восток. В соответствии с этими главными центрами можно выделить и основные этапы изучения средневековой культуры:

1-й этап — Западный мир

Средневековая культура Западной Европы

(Англия, Франция, Германия):

- раннее (дороманское) Средневековье (V–XI вв.);
- зрелое (романское) Средневековье (XI–XII вв.);
- позднее (готическое) Средневековье (XIII–XV вв.).



2-й этап — Между Западом и Востоком

Средневековая культура Византии, Закавказья и Восточной Европы (Византия, Армения, Грузия, Русь XI–XVII вв.).

3-й этап — Мир ислама

Средневековая культура стран Ближнего и Среднего Востока (Арабские страны, Иран, Средняя Азия).

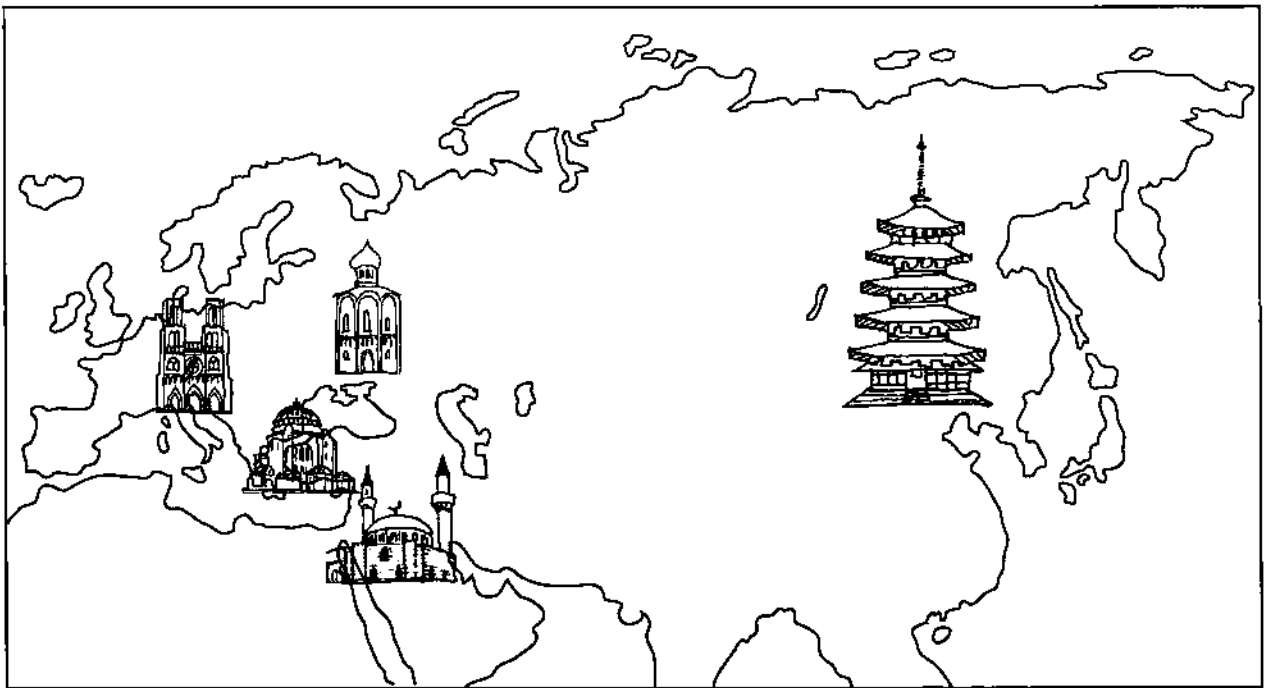
4-й этап — Мир Востока

Средневековая культура Дальнего Востока (Индия, Китай, Япония).



Найди на карте основные очаги средневековой культуры.

Подпиши части света: Европу. Азию. Африку



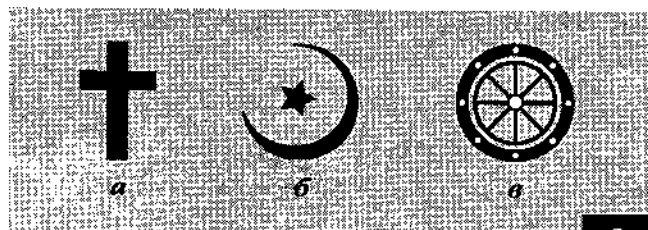
В каждом из этих центров художественная культура имела свое неповторимое лицо. Но несмотря на это, можно выделить следующие общие черты и особенности всей средневековой художественной культуры.

1. Стремление к универсализму, обобщенности.
2. Объединение наследия древних цивилизаций и энергии молодых народов.
3. Столкновение христианских идей и языческих представлений.
4. Развитие религиозной, светской и народной культур.
5. Прикладной характер искусства в последний период расцвета ремесленного труда.
6. Выражение основных жизненных позиций через систему условностей, символов и аллегорий.
7. Обращение к внутреннему миру человека. Умение видеть духовную красоту человека не только в телесно прекрасном образе.

Восприятие души и тела как два противоположных начала, в которых душе отдавалось предпочтение.

8. Господство религиозного мировоззрения и религиозного характера культуры.

В средние века формируется новый, религиозный, тип культуры, пришедший на смену мифологическому. Являясь одной из движущих сил этой эпохи, религия играла особую роль, выступая фундаментальной мировоззренческой основой духовной жизни. Зародившиеся на Востоке и распространившиеся по всему миру три мировые религии: христианство — в Европе, буддизм и ислам — на Востоке, на протяжении всего Средневековья определяли философию и развитие художественной культуры, создаваемой народами средневековой Европы и Востока. Сформировавшиеся на почве национальных религий, они объединили верующих независимо от их этнических, языковых и политических связей.



2 — Символы трех мировых религий: а) христианства; б) ислама; в) буддизма

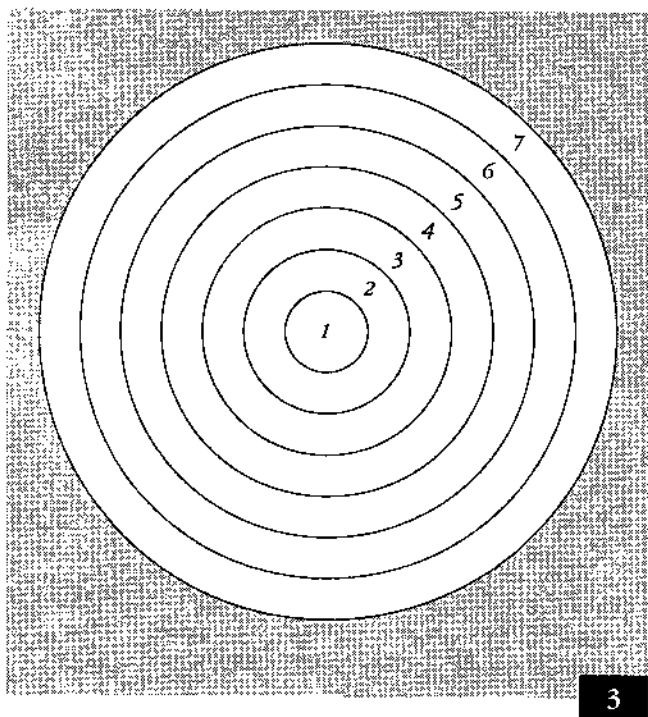
Главная цель мировых религий — познать самого себя, окружающий мир и Бога. Основателей мировых религий волновали одни и те же вопросы. Как устроен мир? Почему не все люди счастливы? Почему они умирают? Что такое Бог и существует ли он на самом деле? Они давали на них в чем-то разные, но все же весьма схожие ответы.

Человеку каждой эпохи присущи свои представления о мире, о природе и обществе, о времени и пространстве.

Античный человек был частью вечного, гармоничного мира. Его духовная жизнь мало значила по сравнению с космосом — абсолютным божеством. Основными добродетелями античности считались справедливость, мудрость, мужество.

Средневековое мироощущение предполагает иную картину мира, иной взгляд на человека, который в сознании людей перестает быть центром мироздания, «мерой всех вещей». Человек эпохи средних веков не творец, а исполнитель божьей воли. Основу средневекового миропонимания составляет религия, поэтому новая система ценностей отрицает вечность мира и признает роль изначального, вечного и неизменного Творца.

Бог как надмировая абсолютная духовность становится высшей ценностью, а связь человека с Богом осуществляется посредством новых добродетелей: веры, надежды, любви



3 — Приоритет социально-культурных ценностей Средневековья: 1 — Бог — центр мироздания; 2 — Религия; 3 — Мораль; 4 — Искусство; 5 — Политика; 6 — Право; 7 — Науки

и совести. Основными философскими идеями Средневековья становятся *монотеизм* (Бог един и уникален); *теоцентризм* (Бог — центр мироздания), *креационизм* (сотворение мира Богом из ничего), *дуализм* (двойственность). Мир в сознании средневекового человека делится на видимый, реальный, земной, «дольний» и потусторонний, идеальный, небесный, «горний». Так и в человеке присутствуют два начала: тело и душа, причем тело представляется «темницей души», а красота человека выражается в торжестве его духа над телом.

Такая переориентация сознания на мир идеальный, духовный, направленная на стремление понять внутреннюю природу вещей, становится главной тенденцией средневековой культуры, основу которой составили три мировые религии: буддизм, христианство и ислам.



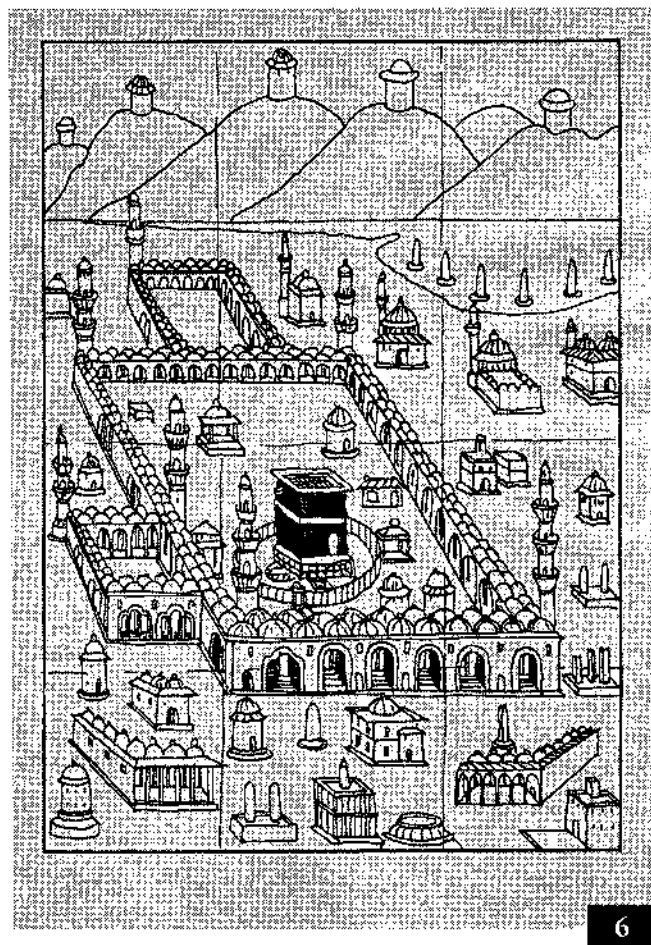
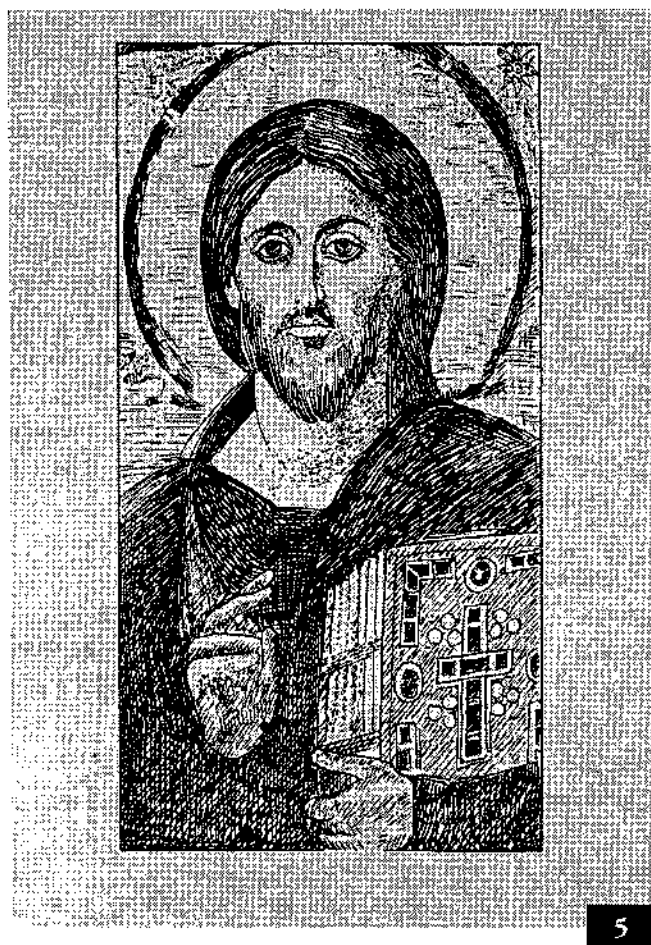
4

4 — Статуя великого Будды в Японии

Буддизм — самая ранняя по времени из мировых религий — зародился в VI в. до н. э. в Индии. Согласно этому вероучению, земная жизнь человека — это страдание, и только после смерти его душа с помощью Будды сможет достигнуть блаженства — *нирваны*. В древнейших буддийских легендах рассказывается об основателе этой религии — Будде — как о реальном человеке, сыне царя небольшого североиндийского государства, жившем в 623–544 гг. до н. э. Его звали Сиддхартха Гаутама.

Окруженный роскошью, Сиддхартха проводил время в развлечениях и пирах, не подозревая, что в жизни есть страдание, нужда, болезни и смерть. Встреча с грубой действительностью так сильно подействовала на него, что он добровольно отрекся от роскоши и шесть лет скитался, став аскетом-отшельником. По преданию, однажды ночью,

сидя под деревом познания и погрузившись в глубокое раздумье, Гаутама внезапно достиг «великого просветления». Ему открылся истинный путь к покою и просветлению духа через самоуглубление. С этого момента Сиддхартха Гаутама становится Буддой — просветленным. Медитируя, Гаутама познал четыре благородные истины: жизнь — это страдание, его причина — страсти, не станет страстей — не станет и страдания, к преодолению страстей ведет восьмеричный, или срединный, путь, который символизируется колесом с восемью спицами. Восьмеричный путь складывается из восьми шагов: правильное понимание, правильное стремление, правильная мысль, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильные усилия, правильная концентрация. По буддийскому учению бесконечного круга перерождений, или колеса жизни, после смерти люди возрождаются в одном из шести миров бытия. И от поведения человека зависит, в каком из шести состояний будет его перерождение в следующей жизни. Гаутама искал способ выйти из круга перерождений и обрести покой и блаженство в состоянии нирваны. Буддизм, в отличие от других религий, представляет каждому человеку возможность стать буддой, если он сумеет изменить свою жизнь.



5 — Иисус Христос. Фрагмент фрески иконы. Монастырь св. Екатерины на Синае; **6 — Рисунок с керамических плиток, изображающий Каабу в центре мечети в Мекке**

Второй по времени возникновения и самой распространенной сегодня в мире религией является *христианство*, в основе которого лежит вера в то, что две тысячи лет назад Бог пришел в мир.

Возникло христианство в I в. н. э. в восточной части Римской империи — Палестине. Сначала его носителями были преследуемые властью секты верующих в единого бога Иисуса Христа — Спасителя.

«Религия вселенского признания, христианство не рисковало замкнуться в границах одной цивилизации. Конечно, оно стало главным наставником средневекового Запада, которому передало римское культурное наследие» *Жак Ле Гофф*.

Эта новая религия первоначально была, по словам Ф. Энгельса, «религией рабов и вольноотпущенников, бедняков и неправых, покоренных или рассеянных Римом народов». Она не разъединяла, а объединяя разноразличное население огромной империи и имела наднациональный характер. Став в IV в. государственной религией Римской империи, христианство, опираясь на евангельские идеи кротости, покорности, безропотного повиновения властям, существенно изменило первоначальную антирабовладельческую направленность этого учения. Христианство не только пережило па-

дение Рима, но и сумело обратить язычников-завоевателей. Позже в христианстве выделились три направления: *православие*, *католицизм*, *протестантизм*, которые признают догмат о Святой Троице, верят в спасение через Иисуса Христа, признают единое Священное Писание — *Библию*.

Литературными источниками изучения раннего христианства являются:

1) канонические книги *Нового Завета* (четыре Евангелия от Матвея, Марка, Луки и Иоанна — повествования о земной жизни Иисуса Христа);

2) неканонические сочинения — легенды, не признанные церковью, так называемые *апокрифы*;

3) сочинения *апологетов* (защитников христианства от критики нехристианских философов) и Отцов Церкви.

Ислам (буквально: *покорность, смирение*) — третья мировая религия, появилась в VII в. н. э. в Аравии. Ее приверженцев называют мусульманами («верными», «покорившимися Аллаху»). Это учение провозглашает единым богом Аллаха, а жившего в Мекке араба Мухаммада — его пророком. Мухаммад действительно жил около 570–632 гг. и проповедовал новое учение сначала в Мекке (городе в западной части Аравийского полуострова), потом, в 622 г., в Медине, где после бегства (*хиджры*) нашел много приверженцев новой религии. С этого года ведется мусульманское летосчисление.

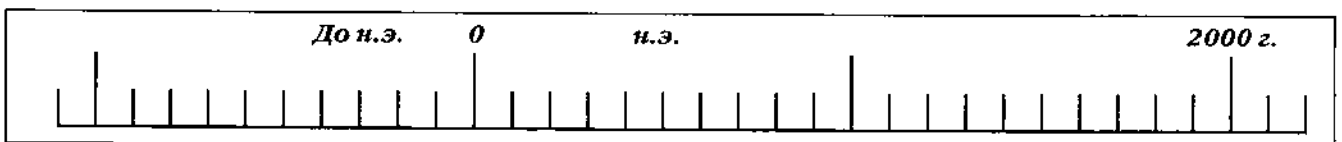
Согласно исламу, Мухаммад получил от бога и передал людям ряд «откровений», записанных в *Коране* (от араб. «ал-куран» — чтение вслух, наизудание), — священной книге мусульман. Коран разделен на 114 глав (сур). Они расположены без всякого порядка, просто по размерам. Коран дополняет *Сунна* (буквально: образец, пример) — сборник благих обычаев, традиционных установлений в виде свода текстов, описывающих жизнь Мухаммада, его слова и дела. Сунна Пророка запечатлена в свидетельствах его праведной жизни — *хадисах*.

Ислам жестко регулирует поведение мусульман и в быту, и в общественной жизни, ориентируя их на следующие заповеди: обязательная пятикратная молитва каждый день в установленные часы; обязательное омовение перед молитвой; налог (закят) в пользу бедных; ежегодный пост — ураза — в течение девятого месяца мусульманского лунного года — рамазана; паломничество (хаджж) в священный город Мекку, где находится куб Каабы с вмурованным «черным камнем» — главной святыней мусульман.

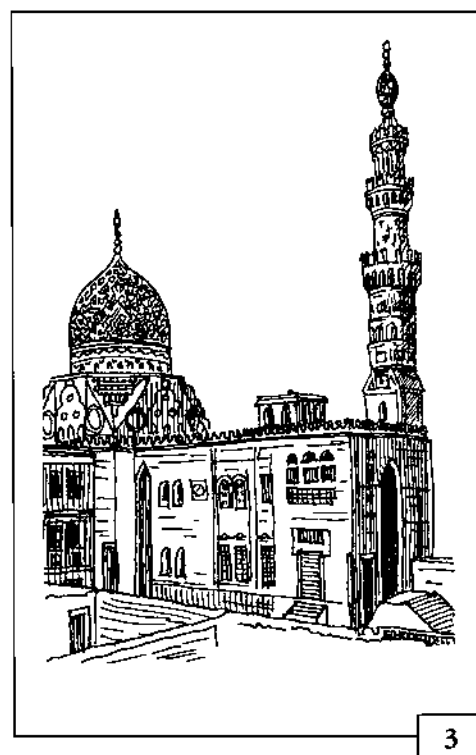
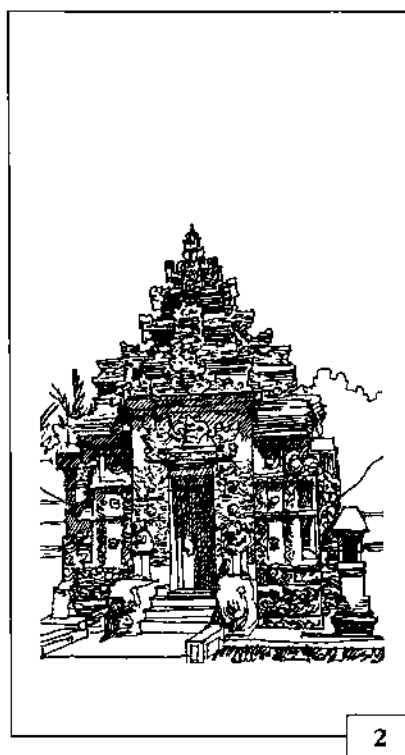


Вопросы и задания:

- 1 На ленте времени отметь эпоху средних веков. Как назывались эпохи до и после Средневековья?



- 2 Расположи три мировые религии по времени возникновения, начиная с самой ранней: _____ — ислам, _____ — буддизм, _____ — христианство.
- 3 Что означает дословный перевод слова «Будда»? _____
а) мудрый, б) просветленный, в) могучий.
- 4 Назови родину буддизма. _____
а) Япония, б) Китай, в) Индия, г) Монголия.
- 5 Где возникло христианство? _____
а) Сирия, б) Палестина, в) Египет.
- 6 Как называется главная книга христианства? _____
а) Коран, б) Библия, в) Сунна.
- 7 Как дословно переводится слово «ислам»? _____
а) «смирение», б) «вера», г) «учение».
- 8 Какой год начинает мусульманское летосчисление? _____
а) 570 г., б) 630 г., в) 622 г.
- 9 Как называется паломничество в священный город Мекку? _____
а) ураза, б) хаджж, в) закат.
- 7 Подпиши, к каким религиям относятся следующие культовые постройки.



Раздел первый

Раннее Средневековье *Дороманский период* *«Великое переселение* *народов»* *или «Рождение Европы»*

*Король наш, Карл, великий император,
Провоевал семь лет в стране испанской.
Весь этот горный край до моря занял,
Взял приступом все города и замки,
Поверг их стены и разрушил башни.
Не сдали только Сарагосу мавры.
Марсилий-нехрист там царит всевластно,
Чтит Магомета, Аполлена славит,
Но не уйдет он от господней кары.
Аой!*

Песнь о Роланде
(Перевод Ю. Корнеева)



1

глава

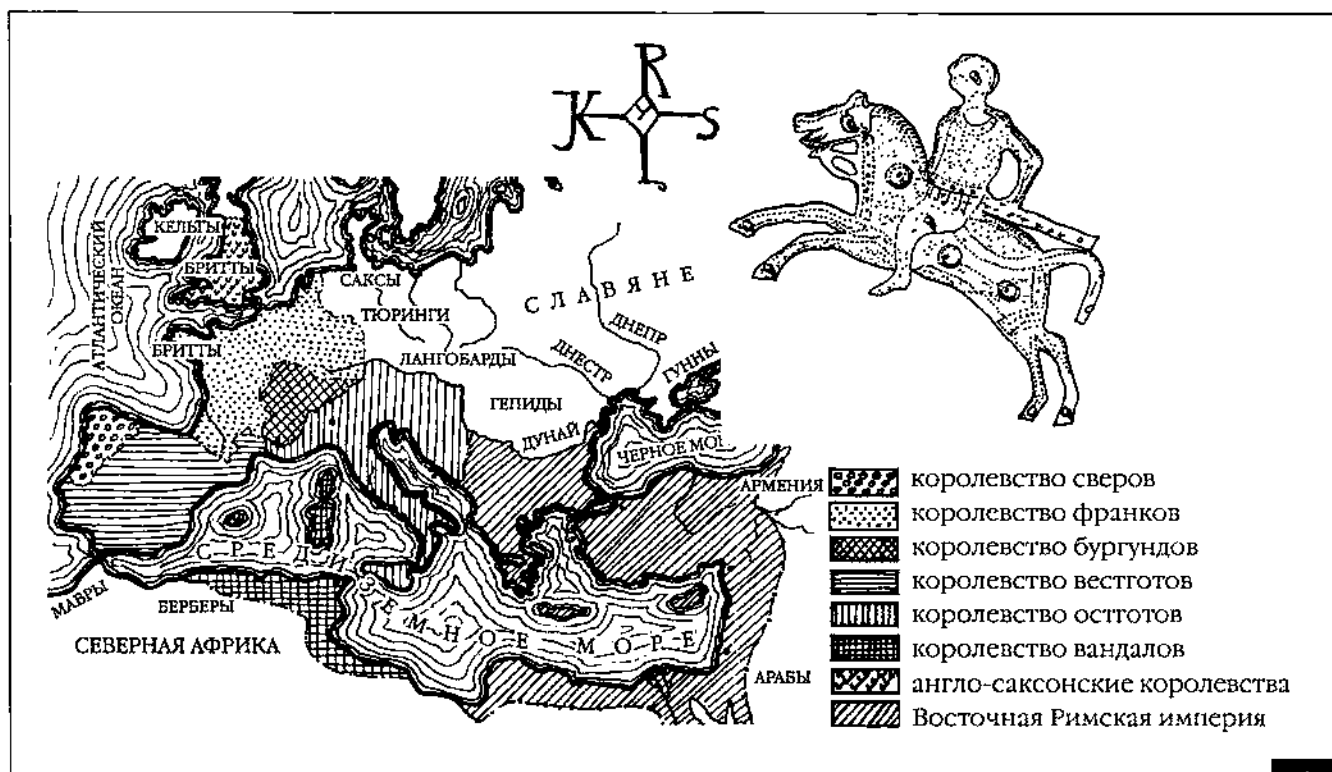
Античные истоки Раннего Средневековья. Религия и философия

*„Клонившийся к упадку античный мир
облегчил труд христианских ученых
первых веков средневековья.“*

Жак Ле Гофф

Предпосылки для перехода к новому средневековому мироощущению возникли еще в поздней античности, когда в годы, предшествующие падению великой империи, мир утратил былую гармонию. К этому времени рабство как социальный институт, не отвечавшая новым экономическим требованиям, изжило себя и вступило в полосу кризиса.

Разросшаяся до огромных размеров Римская империя уже не могла управлять провинциями. Рим постепенно терял роль центра, и в 330 г. император Константин объявил новой столицей Константинополь. В 395 г. состоялось окончательное разделение империи. Константинополь стал



центром православия и столицей Восточной Римской империи — Византии, а Рим — центром Западной Римской империи и будущего католического мира.

Так, по словам Николая Гоголя, «Великая империя, повелевавшая миром, двенадцативековая нация, дряхлая, истощенная падает; с нею валится полсвета, с нею валится весь древний мир с полуязыческим образом мыслей, безвкусными писателями, гладиаторами, статуями, тяжестью роскоши...»

В то время как Восточная Римская империя, продолжая традиции греко-римского мира, просуществовала еще до XV в., Западная Римская империя жила под постоянным натиском варварских племен. В 476 г. был свергнут последний император, и этот год считается не только годом падения Западной Римской империи, но и концом античного периода Древнего мира и началом эпохи Средневековья.

После падения Западной Римской империи на ее территорию продолжают вторгаться многочисленные варварские племена. Этот период, когда над Европой проносится вихрь нашествий, называют «темными» веками, временем Великого переселения и смешения народов. Это время образования на развалинах Римской империи недолговечных варварских королевств, ведущих между собой постоянные войны. Именно тогда начинает вырисовываться облик Западной Европы, возникший в результате слияния римского и варварского миров. Парадокс заключался в том, что более развитая в культурном плане цивилизация сменилась цивилизацией, стоящей на более низкой ступени развития. И хотя было разрушено много античных памятников, Остготское и Вестготское королевства, особенно при правлении остготского короля **Теодориха** (493–529), старались перенимать римские культурные традиции.

В конце V в. на территории современной Франции, Германии, северной Италии и Испании образуется империя франков. Почти три столетия здесь правит династия Меровингов, поэтому этот период называют меровингским. К IX в. Франкское государство, достигшее своего расцвета при **Карле Великом** (годы правления 768–814 гг.), объединяет различные племена в огромную империю. Заканчиваются смутные времена разрозненных государств. Карл Великий — талантливый полководец и государственный деятель, провозглашенный в 800 г. римским императором, — видел в своем государстве возрожденную Римскую империю. Именно поэтому период его правления называют «карлингским ренессансом». После его смерти империя распалась на три части, которые стали началом истории трех современных европейских государств — Франции, Германии и Италии.

Возродить римскую державу пытался и германский король **Оттон I** (годы правления 936–973 гг.), создав после нескольких военных походов империю, названную Священной Римской империей. Оттонов-



2 — Статуя св. Петра в Риме



3

3 — Рисунок с картины «Крещение Христа». Ив-доччо ди Джовани Коццарелли

ский период был вторым возрождением античного искусства, названным «оттоновским ренессансом». Так происходило утверждение идеи связи западноевропейской цивилизации с Древним Римом, идеи общности наследия античности и варварского мира. Время раннего Средневековья стало началом особого христианского мира, отделенного от других стран вероисповеданием, и началом христианской культуры.

Истоки христианской религии восходят к поздней античности, когда за много лет до Рождества Христова в провинции Римской империи — Палестине, возникла одна из многочисленных сект. Поэтому первоначальное христианство — это еретическое движение в иудаизме. Но в самой Палестине христиане не нашли поддержки. По преданию, слово «христианство» (от греч. слова «Христос», то есть «мессия») родилось в сирийском городе Антиохии. Первые христиане призывали к духовному очищению в преддверии скорого «конца света» и «последнего суда». Они верили в идеи единого Бога и пришествия мессии — избавителя, а в человеке ценили не внешние, а внутренние качества, культивируя сострадание к бедным и больным.

Эти идеи нашли отражение в главном памятнике религиозной и литературной мысли — Библии («библия» в переводе с греческого означает «книги», «сочинения»). Библия, создаваемая древнееврейским народом на протяжении многих веков, включает в себя *Ветхий Завет* и *Новый Завет*. Завет — это договор, предложенный Богом народу Израиля. Ветхий Завет состоит из пятидесяти книг, которые условно делят на: Пятикнижие (Тора), пророческие и исторические писания. Во вторую часть Библии — Новый Завет, вошли четыре самостоятельных рассказа о жизни Иисуса Христа. Это *Евангелия*, то есть «благие вести», от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые являются каноническими изданиями.

Персонажей Нового Завета, которые стали основателями христианской религии, можно разделить на три исторических поколения соответственно трем стадиям развития христианства. Это Иоанн Креститель, Иисус Христос и ученики Христа — двенадцать Апостолов.

Иоанн Креститель, который был предшественником, или Предтечей, Христа и с именем которого связано протохристианство, еще до пришествия Христа выступал с проповедью духовного обращения и предрекал скорое пришествие мессии. Иоанн прежде Христа проповедовал крещение ради очищения от грехов и крестил 30-летнего Христа в водах реки Иордан.

Иисус Христос жил в Палестине в I в. В возрасте 30 лет он собрал учеников и, странствуя с ними по стране, проповедовал людям Евангелие, то есть радостную весть о том, что он есть обещанный спаситель, пришедший на землю спасти людей от власти дьявола, греха и вечной смерти и дать людям вечное спасение —

Царство Божие. Учение о Царствии Божьем Иисус Христос часто излагал в образных притчах. В возрасте 33 лет Иисус был схвачен правившими в Палестине римлянами и распят на кресте. Христиане верят, что своими страданиями и смертью Иисус искупил людские грехи и спас человечество от зла и даровал возможность вечной жизни с Богом. Согласно Евангелию, через три дня Иисус воскрес из мертвых. Явившись своим ученикам, он сообщил, что его смерть принесла прощение грехов и вхождение в новую жизнь, и велел передать эту «благую весть» всем людям, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Затем Иисус вознесся на небо к Отцу.

Двенадцать апостолов — учеников Иисуса, составили ядро первохристианской общины. С их деятельностью связан период расширения христианства, превращения его в мировую религию. Особенно выделяются апостолы Петр и Павел. Петр проповедовал среди иудеев, путешествуя по всему восточному побережью Средиземного моря в 45–58 гг., а Павел — среди язычников-неиудеев, создавая христианские общества в Сирии. Апостол Петр считается первым епископом христианской общины в Риме.

В IV в. в период правления императора Константина происходит объединение церкви с государством и образование общехристианской организации — вселенской церкви. Формируются церковные *епархии* (области) во главе с епископом. Самые крупные епархии находились в Антиохии, Риме и Александрии. В 325 г. на Никейском Вселенском соборе была оформлена церковная иерархия и принят единый для всей христианской церкви символ веры.



4

4 — Икона «Двенадцать апостолов». Начало XIV в. ГМИИ

Языком церкви стала *латынь*, которая являлась также связующим звеном между античностью и ранним Средневековьем. Латынь в средние века была языком учености. Благодаря ей новые народы восприняли и римскую систему образования, основанную на «семи свободных искусствах», включавших грамматику, логику, риторику, арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Позже философ раннего Средневековья Боэций обосновал эту систему, выделив в искусстве высшую ступень — *квадриум* (арифметика, геометрия, астрономия, музыка), и низшую — *тривиум* (грамматика, диалектика, риторика). Эти предметы преподавались в средневековых монастырских или епископских школах. Язык церкви и делопроизводства, науки и образования — латинский язык, существовавший наряду с местными диалектами и наречиями, стал в дальнейшем основой европейских национальных языков.

На латыни писались и философские трактаты. Философские идеи Средневековья были связаны с религией, а сама философия счита-

лась «служанкой богословия» и должна была с помощью правильно выстроенных доводов подтверждать христианские догмы. Такая философия стала называться *схоластикой*. Само происхождение слова «схоластика» связано с тем, что философии в средние века учились в школах и монастырях (от *лат.* *schola* — школа). Основой схоластики стали философские споры, которые использовались для защиты идей христианства. *Апологиеты* (от *греч.* *apologetikos* — защищающий) — Аристид, Юстин, Тертуллиан, Климент — использовали в спорах приемы доказательств, разработанные еще античными философами. Среди наиболее почитаемых учителей раннего Средневековья были известные философы и богословы, стоявшие у истоков оформления западного христианства в целостное мировоззрение. Это мыслители, которые создали христианскую религиозную теологию, философски обосновав главные положения, каноны христианского вероучения. Они получили определение «*Отцы Церкви*», а их учения — *патристика* (от *лат.* *pater* — отец). Это Ориген, Августин, Боэций.

Тит Флавий Климент родился ок. 150 г. и принял христианство уже в зрелом возрасте. Он был главой богословской школы в Александрии. Его положение о том, что «философия должна быть служанкой богословия», станет основой средневековой философии. Климент Александрийский первым в истории христианства сформулировал принцип гармонии веры и разума, утверждая, что с помощью знаний мы углубляем и проясняем веру.

Ориген Александрийский (родился ок. 185 г.) был преемником Климента. Став в 18 лет главой Александрийской школы, он затем основал собственную школу в Палестине. Ориген был значительной фигурой в ранней патристике. Он первым из христианских философов создал систему христианского богословия и пытался выяснить природу Бога и души, источник Зла и Добра.

Непревзойденным авторитетом латиноязычного Запада был живший на рубеже античности и Средневековья **Августин** (354–430), признанный «отцом церкви». В основе его мировоззрения — Бог, знающий общие принципы устройства всего сущего и судьбу каждого человека. Его формула «Верую, чтобы понимать» открывает дорогу средневековому рационализму. В сочинении «О граде божьем» Августин обосновал необходимость церковной организации как посредника между Богом и верующими. Он противопоставляет церковь и государство как «град божий», основанный на «любви к Богу», и «град земной», основанный на «любви к себе». Августин утверждает, что в мире добра и зла должен восторжествовать «град божий», то есть высшая и вечная божественная истина.

Раннее Средневековье подарило миру еще одного христианского философа. Это **Северин Боэций** (ок. 480–526 гг.) — «последний римлянин и первый схоласт», заложивший основы средневековой философии и системы средневекового образования. Боэций учился в Афинах, хорошо знал греческий и латинский языки. Он был не только философом, но и поэтом, ученым, музыкантом, политиком. В 510 г. он стал консулом при дворе остготского короля Теодориха.

Но вскоре его обвинили в заговоре и заключили в тюрьму, где он написал знаменитое произведение «Утешение философией», в котором доказывал, что настоящее счастье заключается в доброте, а зло и есть несчастье, потому что злой человек всегда несчастен, какими бы богатствами и властью он ни обладал. Этот трактат был одним из самых известных философских сочинений средневековой Европы. Боэций перевел на латынь логические трактаты Аристотеля, и по его учебнику в школах учили логику.



Вопросы и задания:

- 1 Соотнеси исторические события и даты:
 - а) Объявление Константинополя столицей Римской империи — _____
 - б) Падение Западной Римской империи — _____
 - в) Окончательное разделение империи на Восточную и Западную — _____
 - г) Провозглашение Карла Великого римским императором — _____
 - д) Никейский Вселенский собор — _____
 - е) Признание христианства официальной религией — _____
(313 г., 325 г., 330 г., 395 г., 476 г., 800 г.)
2. Что означают в переводе с греческого слова:
 - а) «Библия» — _____
 - б) «Евангелие» — _____
 - в) «завет» — _____
(1 — пророчество, 2 — книги, 3 — наставления, 4 — благая весть, 5 — обещание, 6 — договор, 7 — рассказ)
- 3 Какие из семи свободных искусств входили в:
 - а) Квадриум — _____

 - б) Тривиум — _____

- 4 Назови главных персонажей Нового Завета?

- 5 Кто из апостолов стал первым епископом христианской общины в Риме?
(1 — Павел, 2 — Петр, 3 — Матфей, 4 — Иоанн)
- 6 Какой язык стал основой Западной христианской церкви?
(1 — греческий, 2 — латинский, 3 — египетский, 4 — семитский)

- 7 Соотнеси термины и определения:
 а) _____ — это тип религиозной философии, которая с помощью правильно выстроенных доводов подтверждает христианские истины.
 б) _____ — это учение Отцов Церкви, которые философски обосновывали главные каноны веры,
 в) _____ — это чрезмерное восхваление и защита кого-нибудь или чего-нибудь.
 (1 — патристика, 2 — схоластика, 3 — апология)
- 8 Сравни приоритеты социально-культурных и философских ценностей античности и средних веков, написав в каждом из двух столбцов соответствующую букву.

Основные вопросы философии	Античность	Сред. века	Варианты ответов
1. Главная идея эпохи			А. Познание мира Б. Познание внешней реальности — Бога
2. Тип культуры и форма и познания			А. Религиозный Б. Мифологический
3. Центр мировоззрения			А. Человек, космос Б. Бог
4. Что такое человек?			А. Духовность Б. Микрокосм
5. Что такое общество?			А. Совокупность людей, живущих по законам справедливости Б. «Град земной», стремящийся к «граду божьему»
6. Что такое Природа?			А. Природа создана Богом Б. Природа — это часть космоса
7. Что такое истина?			А. Это Бог Б. Это проявление идеи или сущности
8. Основные добродетели			А. Мудрость, мужество, справедливость Б. Вера, надежда, любовь, совесть
9. Идеал добра			А. Благо Б. Бог
10. Что есть красота?			А. Символ божественного Б. Космически гармоническое и соразмерное

Страницы хрестоматии

Жак Ле Гофф

Средневековый Запад зародился на развалинах римского мира. Рим поддерживал, питал, но одновременно и парализовал его рост. Прежде всего Рим передал средневековой Европе в наследство драматическую борьбу двух путей развития, символизируемую легендой о происхождении города, согласно которой Рим, замкнутый стеной, восторжествовал над Римом без границ и без стен, о котором тщетно мечтал несчастный Рем.

... В эпоху тяжких испытаний проницательные умы видели будущую развязку событий в смешении варваров и римлян. Ритор Темистий в конце IV в. предсказывал: «Сейчас раны, нанесенные нам готами, слишком свежи, но вскоре мы обретем в них сотрапезников и соратников, соучаствующих в управлении государством».

... Длинный меч великого варварского нашествия, который впоследствии стал оружием рыцарства, накрыл Запад своей смертоносной тенью. Прежде чем постепенно возобновилось созидание, Западом надолго овладела иступленная сила разрушения.

... В истории цивилизаций, как и в человеческой жизни, детство имеет решающее значение. Оно во многом, если не во всем, предопределяет будущее. В период детства средневековой цивилизации, в V–IX вв., зародились строй мышления и особенности чувственного восприятия мира, свои проблемы и темы культуры, которые в будущем формировали и пополняли содержанием структуры средневековой ментальности и чувствования.

Все это особенно сильно ощущалось в раннем Средневековье на Западе. И наиболее очевидной новой чертой культуры были отношения, установившиеся между языческим наследством и христианством.

Спор, конфликт между языческой культурой и духом христианства прошел через всю раннехристианскую, всю средневековую литературу и, наконец, через многие работы позднейших историков, посвященные средневековой цивилизации.

...Клонившийся к упадку античный мир облегчил труд христианских ученых первых веков Средневековья. Дело в том, что Средневековье узнало лишь то из античной культуры, что оно получило от Поздней империи, которая настолько перемолола, упростила и разложила греко-римскую литературу, мысль и искусство, что варваризированному раннему Средневековью легко было их усвоить.

В этой долгой ночи Средневековья, с V по VIII в., свет излучали и ученые мужи, которых Р. Ренд назвал «зачинателями средних веков». Их исключительная роль заключалась в том, что они спасли основное из античной культуры, изложили его в доступной для средневековой мысли форме и придали ему необходимое христианское обличье. Среди них выделяются четыре человека: Боэций (480–524), Кассиодор (480–573), Исидор Севильский (560–636), Беда Достопочтенный (673–735).

Боэцию Средневековье обязано всем тем, что оно знало об Аристотеле и его логике до середины XII в., и тем концептуальным и вербальным категориям, которые легли в основу схоластики. К ним относится, например, определение природы «как формы всякой единичной вещи в ее отличительных особенностях» или человека как «индивидуализированной субстанции разумной природы». Абельяр сказал о нем: «Он неколебимо утвердил нашу веру и свою». Благодаря ему в средневековой культуре исключительно высокое место было отведено музыке. Кассиодор своими «Наставлениями в божественных и светских науках» дал средневековым людям основы латинской риторики, широко использовавшейся христианской литературой и педагогикой. Он поставил перед монахами монастыря Виварий задачу, о которой Средневековье никогда не забывало: переписывать древние рукописи. Проникнувшись ею, монастырские скриптории выполняли великое дело сохранения древних текстов.

Наследство «славного наставника Средневековья» Исидора Севильского, заключенное главным образом в его «Этимологиях», составляют программа семи свободных искусств, научный словарь, вера в то, что природа вещей сокрыта в их названиях, в неоднократно выражаемое им убеждение, что светская культура необходима для постижения Священного Писания. Он передал средневековым клирикам страсть к энциклопедическим познаниям.

Наконец, Беда в наиболее завершенном виде изложил теорию четырех смыслов Священного Писания, которая легла в основу средневековой библейской экзегетики, и включил в круг интересов христианской мысли, благодаря экзегетике и церковному летоисчислению, астрономию и космографию. Но, как большинство образованных англосаксов раннего Средневековья, Беда весьма решительно отвернулся от классической античной культуры и как бы увлек Средневековье на свой, самостоятельный, путь развития.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового запада. М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992

Валерий Брюсов

Библия

О, книга книг! Кто не изведал,
В своей изменчивой судьбе,
Как ты целишь того, кто предал
Свой утомленный дух — тебе?

В Чреде видений неизменных
Как совершенна и чиста —
Твоих страниц проникновенных
Младенческая простота!

Не меркнут образы святые,
Однажды вызваны тобой:
Пред Евой — искушение Змия,
С голубкой возвращенной — Ной!

Все, в страшный час, в горах, застыли
Отец и сын, костер сложив;
Жив облик женственной Рахили,
Израиль-богоборец — жив!

И кто, житейское отбросив,
Не плакал, в детстве, прочитав,

Как братьев обнимал Иосиф
На высоте честей и слав!

Кто проникал, не пламенея,
Веков таинственную даль,
Познав сиянье Моисея,
С горы несущего скрижали!

Резец, и карандаш, и кисти,
И струны, и певучий стих —
Еще светлей, еще лучистей
Творят ряд образов твоих!

Какой поэт, какой художник
К тебе не приходил, любя:
Еврей, христианин, безбожник,
Все, все учились у тебя!

И сколько мыслей гениальных
С тобой неведомо слиты:
Сквозь блеск твоих страниц кристальных
Нам светит гениев мечты.

Ты вечно новой, век за веком,
За годом год, за мигом миг,
Встаешь — алтарь пред человеком,
О Библия! О книга книг!

Ты — правда тайны сокровенной,
Ты — откровенье, ты — завет,
Всевышним данный всей вселенной
Для прошлых и грядущих лет!

Бозций

Утешение философией (отрывки)

О добродетелях человека

...Но богатства не могут утолить ненасытную жадность, а власть не дает власти над самим собой тому, кого порочные страсти опутывают нерасторжимыми цепями. Почести и чины, достающиеся злодеям, никоим образом не делают их достойными людьми, но лишь еще более обнаруживают и подчеркивают их низость.

Понятие блага

Забота всех смертных направлена к одной цели — блаженству. Блаженство есть благо, которое, когда оно достигнуто, не оставляет же-

лать ничего большего. ...Очевидно, блаженство — это совершенное состояние, которое является соединением всех благ.

О добре и зле

... И если мои предыдущие заключения не были неверными, то от самого творца, о царстве которого мы теперь говорим, ты узнаешь, что добрые всегда могучи, а дурные всегда отвержены и слабы. Порок никогда не остается без наказания, а добродетель — без вознаграж-

дения. Добрые всегда обретают счастье, а злые — несчастье...

У мудрых нет места ненависти. Ведь разве ненавидит кто-нибудь добрых, если только он не безумен? Ненависть же к злым — беспочвенна. Ибо как существуют болезни тела, так и порочность — как бы болезнь духа. Больные телом заслуживают не ненависти, но скорее жалости. И тем более не преследований, а жалости достойны те, чьи души свирепей любой болезни терзает порок...



2

глава

Архитектура, прикладное и изобразительное искусства варварских народов

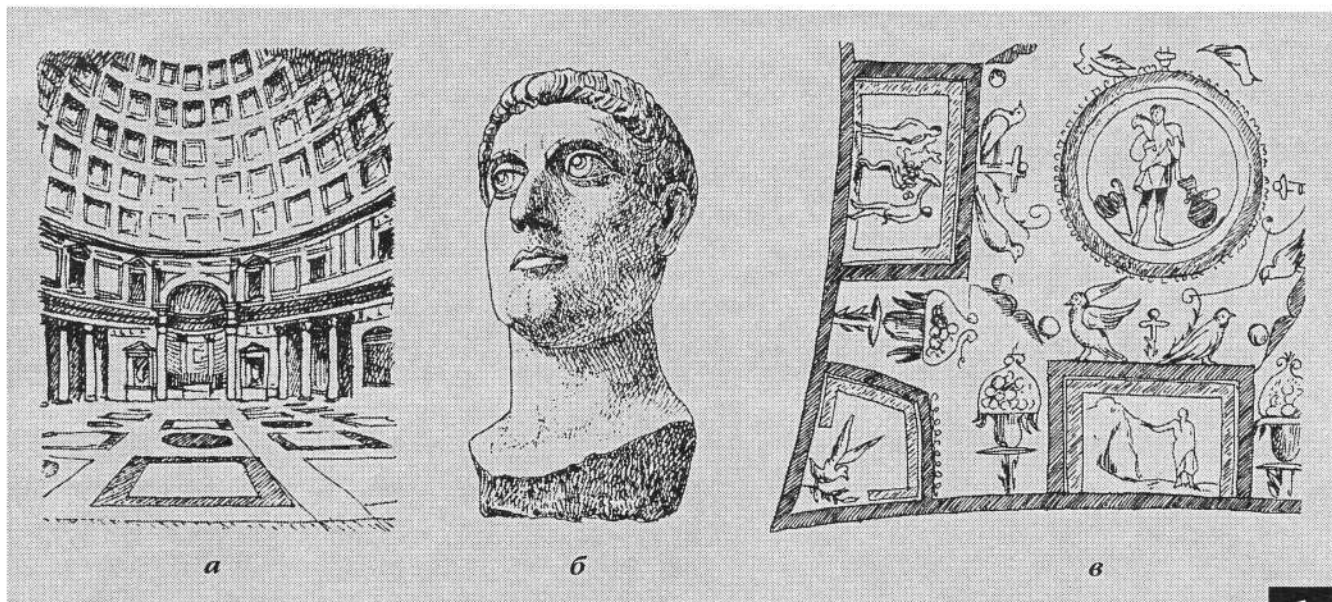
Беззастенчивое достоинство и величавый покой — вот отличительные признаки древнехристианских построек.

Петр Гнедич



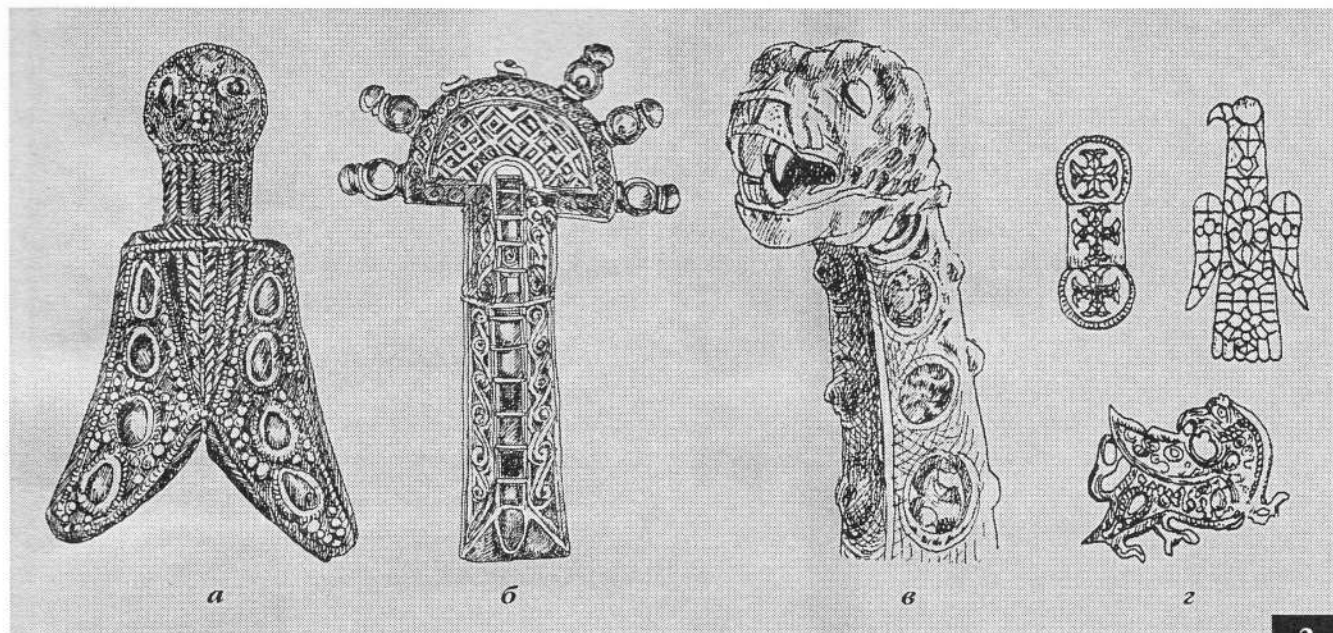
В изобразительном искусстве поздней античности уже формируются новые средневековые мироощущения. Происходит утрата гармонии духа и тела, и провозглашается характерное для средневековья главенство мира идей над миром материи, духа над плотью. Например, в скульптурных и живописных портретах II–III вв. главным становится передача духовного мира портретируемого. В росписи христианских подземных некрополей — ка-

такомб, где возле могил совершалось поминание умерших, — образы античности толкуются в духе новой религии. Для этого используется система аллегорий, иносказаний и символов (виноградная лоза, голубь, крест, рыбы), отвергающая иллюзорность реального мира: объемность, перспективу, воздушную среду, и понятная лишь посвященным в засекреченную символику. В архитектурных постройках позднего императорского Рима (Пантеон) акцент смеща-

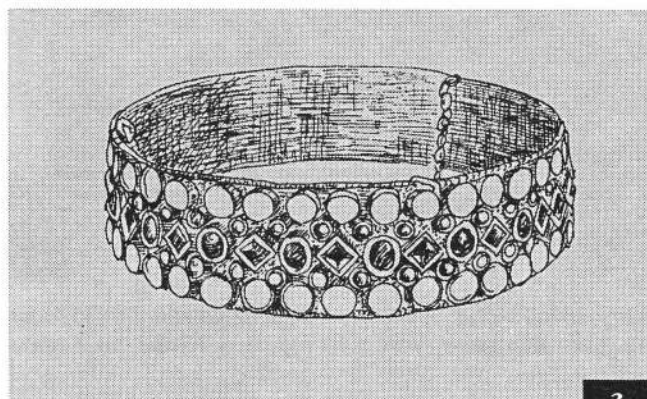


1

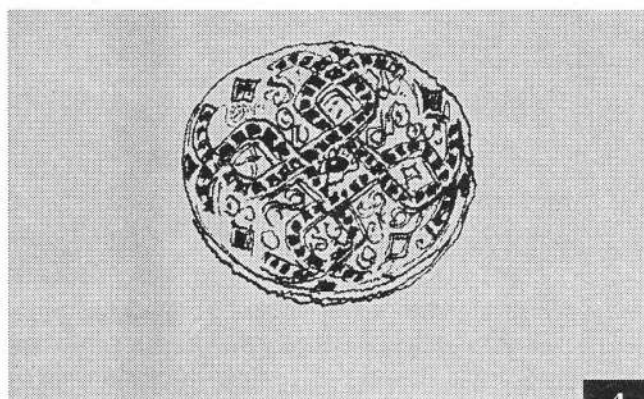
1 — а) Интерьер Пантеона; б) Скульптурный портрет императора Константина; в) Добрый пастырь. Роспись плафона из катакомб



2



3

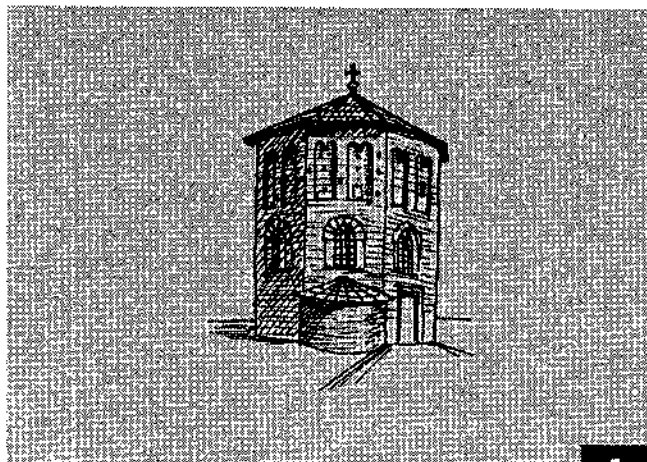


4

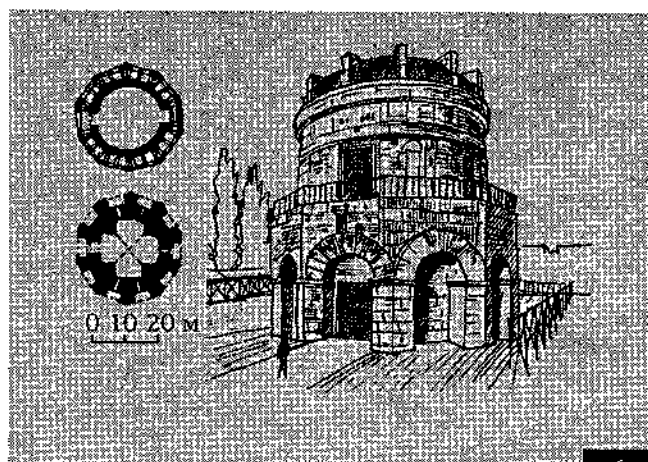
2 — а) Гуннская фибула (застежка) в виде цикады IV–V вв.; б) Фибула времен франкской династии Меровингов VII–VIII вв.; в) Резная голова фантастического существа, украшавшая корабль. IX в. Норвегия; г) Кельтские украшения: брошь, фибула, орнамент; 3 — Корона Теодоринды VII в.; 4 — Германская фибула (VI в.)

ется не к внешнему виду (фасаду), а к внутреннему пространству (интерьеру).

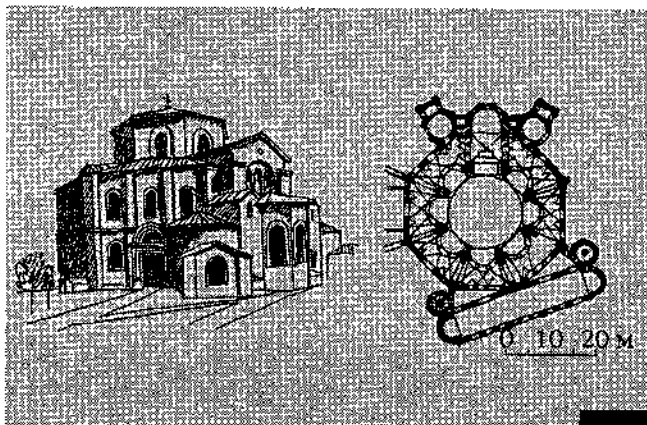
Художественное творчество варварских народов представлено главным образом предметами прикладного характера, которые во многом отличались грубостью и первобытной простотой. Для него характерны фольклорные мотивы, языческая фантастика, животный эпос, яркая узорность и самобытная экспрессия. Это различные орнаментальные украшения оружия, утвари, одежды, ювелирных изделий. Эти предметы украшались филигранью — тонкой золотой или серебряной проволокой в виде припаянных к предмету узоров. В ювелирных изделиях и книжных окладах применялась техника *перегородчатой эмали*, когда ячейки между золотыми перемычками заполнялись разноцветной стеклянной массой. В орнаменте часто использовались изображения фантастических живот-



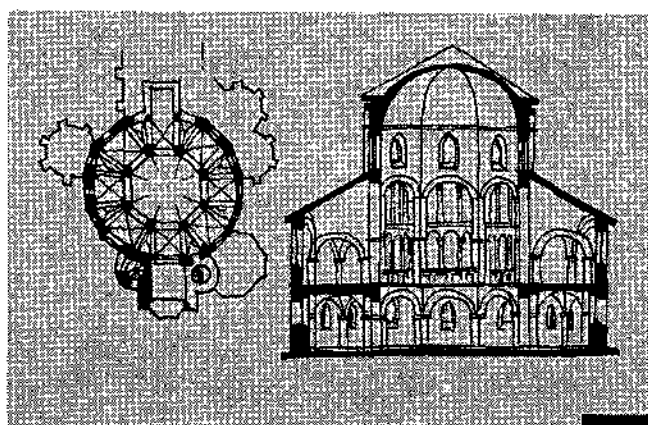
5



6



7



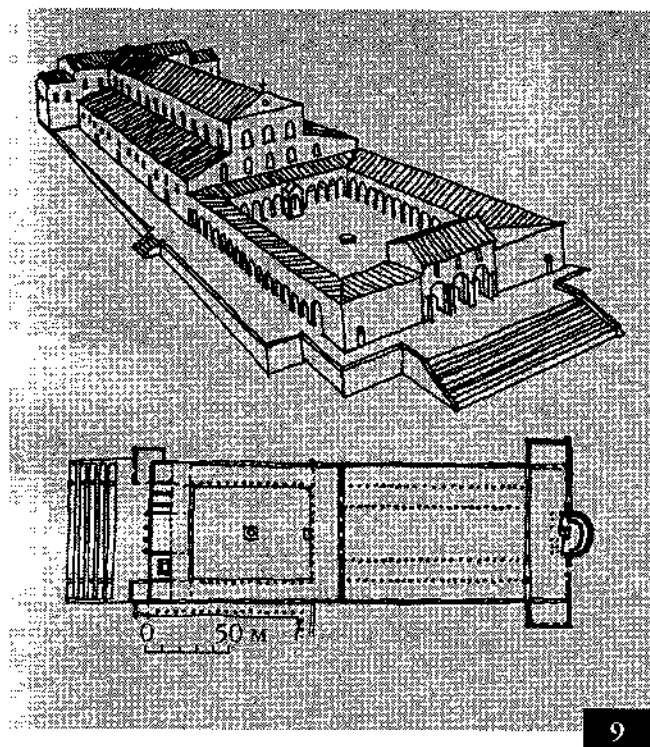
8

5 — Баттистерий православных (ок. 450 г.); 6 — Мавзолей Теодориха (ок. 520 г.); 7 — Церковь Сан Витале (ок. 520 г.); 8 — Капелла Карла Великого в Ахене (805)

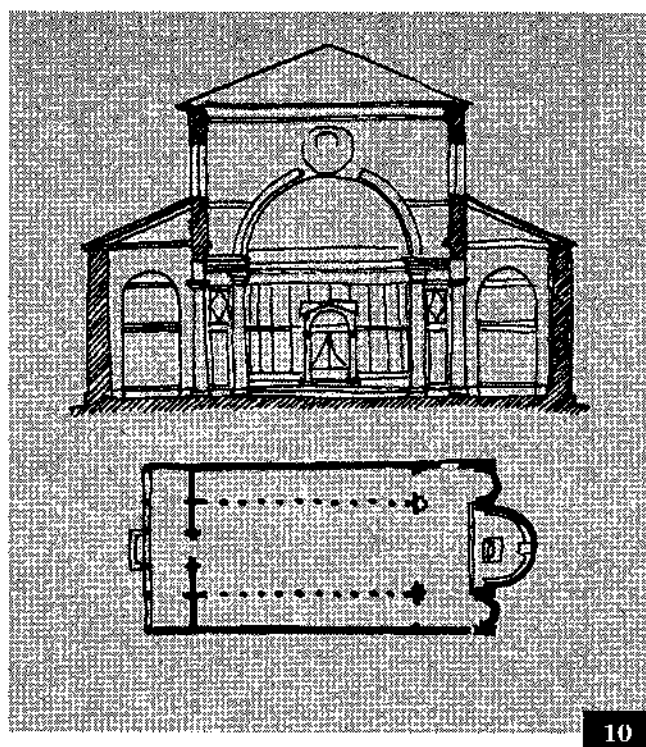
ных. Поэтому такое направление получило название «звериного стиля». Для него характерно сочетание форм как заимствованных из животного и растительного мира, так и абстрактных. В IX–X вв. в искусстве орнаментальной декорации появляются и христианские мотивы, но народные элементы орнамента по-прежнему играют главную роль.

Архитектура раннего Средневековья носила культовый характер. Ее главные постройки — это храмы и монастыри. Новая религия, в корне изменившая назначение храма, его архитектурные формы и убранство, создала предпосылки для возникновения нового регулярного типа христианского храма. Такой храм, в котором объединены поминальное святилище и молитвенный зал, с одной стороны, должен был быть торжественной постройкой-памятником, а с другой — вмещать большое количество верующих. Стремясь уподобить свои храмы античным образцам, архитекторы этого периода за основу взяли два типа римских построек: мавзолей и базилику.

Мавзолей — поминальное святилище над могилой — представлял собой центрическое сооружение, увенчанное куполом. Такая форма в виде круга (ротонда) или восьмиугольника (октагон) произво-



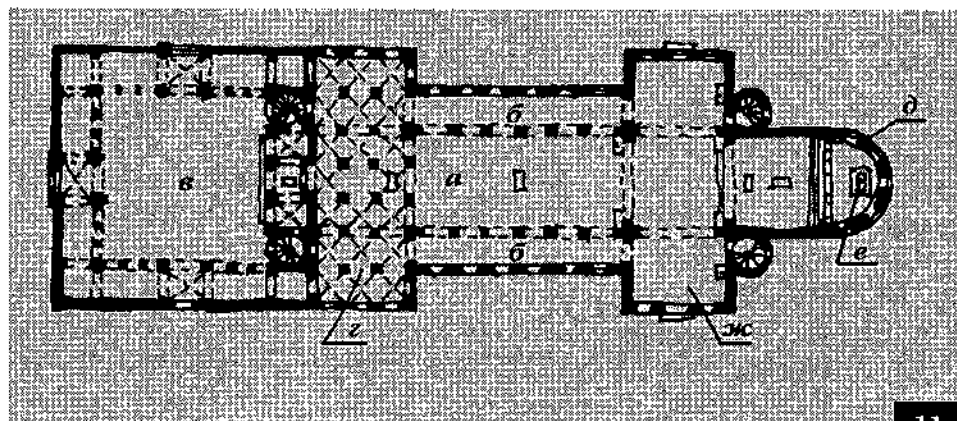
9



10

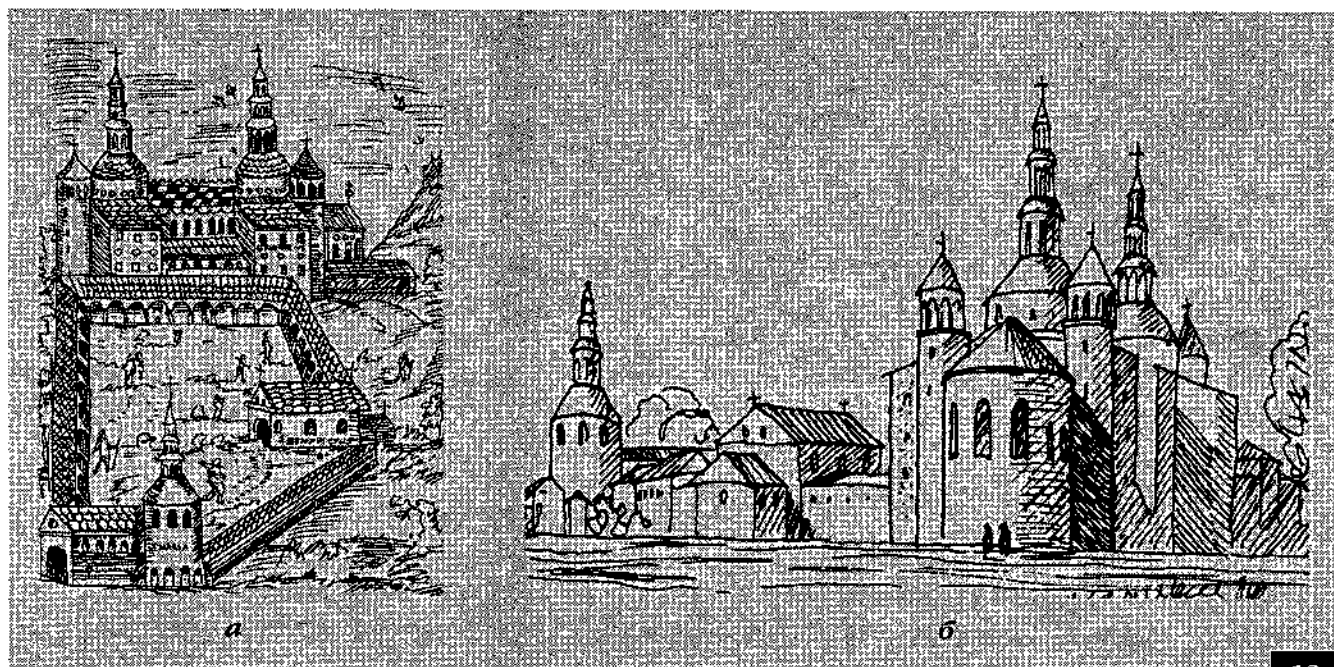
9 — Рим. Базилика Св. Петра IV в.; 10 — Рим. Базилика Сан Пьетро ин Винколи V в.

дила впечатление покоя и подходила для церковных таинств. Поэтому она использовалась для построек *баптистерий* (крещален) и *капелл*. Позже этот тип лег в основу крестово-купольных храмов, получивших распространение в Восточной Римской империи. Много таких центральных сооружений было построено в столице Остготского королевства Равенне. Это Баптистерий православных, Мавзолей Галлы Плакидии, гробница остготского короля Теодориха, церковь Сан Витале. Во время правления Карла Великого в столице его королевства Ахене была построена дворцовая капелла,



11

11 — Сен Рикье. Монастырская церковь («Центула»): а) главный неф, б) боковые нефы, в) атрий, г) нартекс, д) апсида, е) алтарь, ж) трансепт



12

12 — а) Монастырь Сен-Рикье. Миниатюра XI в.; б) Монастырская церковь Сен-Рикье. Рисунок с реконструкции Конента

получившая при освящении ранг кафедрального собора. Прототипом этой центрической капеллы, строителем которой был франк Одо из города Меца, считают церковь Сан-Витале. Архитектура этих построек отличалась суровостью. Они порой походили на античные образцы. Например, в гробнице Теодориха пытались создать

подобно римлянам купол, но использовали для этого огромный монолитный камень, выдолбленный в форме купола.

С принятием христианства в Западной Римской империи распространение получили простые по форме и вместительные по размеру церкви, планы которых позже приобрели вид латинского креста. Образцом для них служили переосмысленные в соответствии с новыми религиозными требованиями римские базилики (от греч. basilike — царский дом). Это были прямоугольные в плане здания, разделенные внутри на три (позже на пять или семь) продольных отсека — *нефа*: более высокий центральный неф и два боковых, отделенных от центрального рядом колонн. Высокий и просторный центральный неф освещался окнами, расположенными на верхнем ярусе над нижними боковыми нефами. В христианских храмах базиликального типа были добавлены «райский двор» — *атриум* — обнесенный колоннадой четыреху-

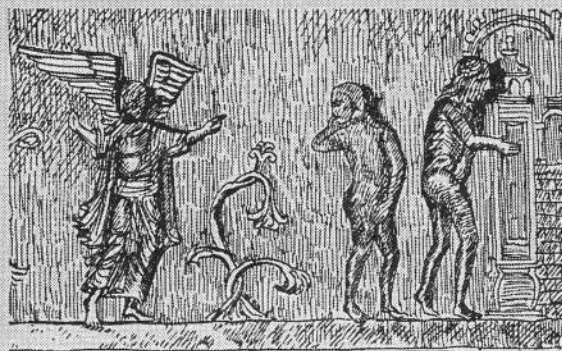


13

13 — Роспись потолка церкви Святого Михаила в Гильдесгейме. Начало XI в.



14



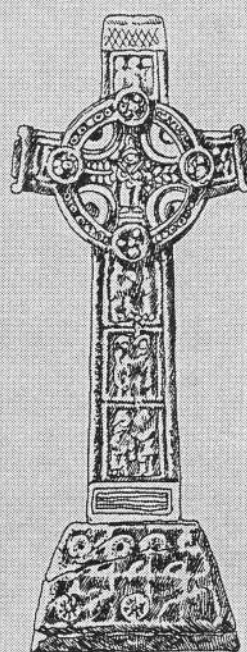
15



а



б



в

16

14 — Христос во славе. Рельеф алтаря короля Ратхиса. Ок. 740 г.;
15 — Изгнание из рая. Фрагмент рельефа бронзовых дверей церкви Святого Михаила в Гильдесгейме; 16 — а) Конная статуя Карла Великого. Мец, IX в., б) Распятие архиепископа Геро. Около 975–1000 г. Дерево. Кельнский собор, в) Кельтский каменный резной крест. X в. Ирландия

гольный двор с колодцем для омовений в центре, и *нартекс* — большой вестибюль для новообращенных. Ориентированная на восток и противоположная входу алтарная часть храма заканчивалась одной (или тремя) *апсидой* (от греч. *hapsis* — свод) — закругленным выступом, перекрытым полукуполом. Первоначально базилики имели Т-образную форму, а затем — крестообразную, так как появился поперечный неф — *трансепт*, который сместился от восточного конца к середине и придавал храму в плане вид латинского креста.

В церковных подземельях под алтарной частью располагалась часовня — *критта*. Это полуподвальное помещение со сводами и подпирающими их столбами служило для хранения реликвий и погребений.

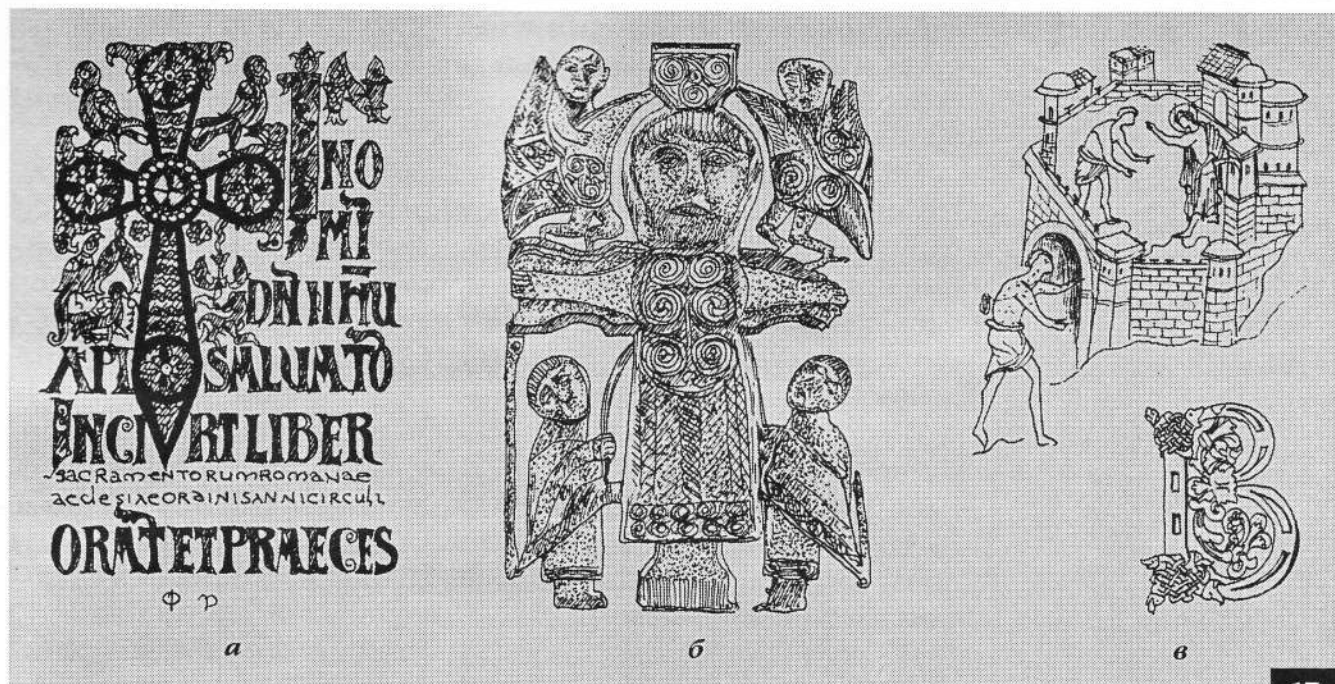
Важное значение в духовной жизни раннего Средневековья имели **монастыри**. Они были центром культурной и художественной жизни и представляли собой укрепленные поселения, обнесенные крепостной стеной, за которой во время опасности находили укрытие жители окрестных сел. Монастырские комплексы состояли из церкви, келий вокруг двора, школы, больницы, хозяйственных построек. Во внутреннем убранстве церквей и монастырских помещений использовались скульптурные рельефы, фресковая живопись и мозаика, в которых изображались сцены Ветхого и Нового Заветов. Благодаря монументальному церковному искусству: скульптуре и живописи, неграмотный мог узнать то, что не мог прочесть в книгах. Поэтому церковные живопись и скульптура считались «библией для неграмотных».

Ранние христианские рельефы походили на античные образцы, но выполнялись в плоском орнаментально-декоративном стиле в духе примитивизма. В художественной обработке камня, дерева, кости, металла народные элементы орнамента сочетались с проникающими христианскими мотивами. Скульптурным рельефам оттоновского периода уже свойственны повествовательный характер и реалистичность. В рельефе бронзовых дверей в церкви Святого Михаила история грехопадения Адама и Евы передана с замечательной выразительностью и прямоотой. В этот же период появляется и круглая скульптура: изображения распятия, Богоматери, святых и правителей. В распятии архиепископа Геро монументальная объемная фигура Христа, вырезанная из дерева, поражает реализмом и производит сильное впечатление.

Монументальные скульптура и роспись церквей и монастырей раннего Средневековья мало сохранились в отличие от росписи миниатюрной — книжной. Книжные *миниатюры* (от лат. *minium* — киноварь, сурик) — это выполненные от руки многоцветные изображения или рисунки в рукописных книгах и их декоративное оформление (инициалы, заставки).

Рукописная книга занимала важное место в культурной жизни раннего Средневековья. В монастырях имелись специальные мастерские — скриптории, где собирали, переписывали и украшали книги: Евангелия, поучения Отцов Церкви и богословские книги. Писали книги на *пергаменте* — специально обработанной телячьей или свиной коже — с помощью птичьих перьев. Книги, в которых было Слово Божье, рассматривали как святыни и старались как можно лучше украсить. Для их драгоценных переплетов использовались утонченные рельефы и чеканные золотые оклады, а страницы украшались прекрасными миниатюрами, выполненными с редким каллиграфическим мастерством.

Центры искусства миниатюры находились в Ахене, Реймсе, Туре, Трире. Каждая монастырская мастерская имела свою школу и свой



17



18

17 — а) Крест, инициалы и декоративные буквы. Страница рукописи «Геласианского Сакраментария» 750 г.; б) Распятие. Пластина с книжного переплета VIII в. Бронза; в) Миниатюра Утрехтской псалтыри. 820 г.; 18 — а) Св. Матфей. Миниатюра из Евангелия Карла Великого. Ок. 800–819 гг.; б) Св. Марк. Миниатюра из Евангелия архиепископа Реймского Эбо. 816–835 гг.; в) Миниатюра из «Книги евангельских чтений Генриха II». XI в.

неповторимый стиль. Например, в рукописных книгах V–VIII вв. в Англии и Ирландии, где преобладали варварские традиции и устои, орнамент поражает сложностью переплетения геометрических узоров, в которых встречаются изображения животных и птиц. Начальные страницы кельтско-германских книг часто украшены крупны-

ми инициалами со сложным геометрическим орнаментом в духе самобытной народной традиции. Но в изображении людей чувствуется полная беспомощность (бестелесное изображение Христа на бронзовой пластине с книжного переплета).

Реальное изображение человека впервые появляется в миниатюрах каролингского периода — времени расцвета книжной иллюстрации раннего Средневековья. В них часто звучат повествовательные мотивы и чувствуется влияние римских традиций. Это миниатюры из Евангелий Карла Великого и архиепископа Реймского Эбо, миниатюры Утрехтской псалтыри, в 165 рисунках которой были использованы перо и чернила.

Школы оттоновской книжной миниатюры отличаются необычайной художественной силой. Их отличают строгая композиция, мягкие тона, использование архитектурных элементов для фона. Выдающимся произведением книжного искусства этого периода признаны миниатюры из Евангелия Оттона III и «Книги евангельских чтений Генриха II».

Подводя итог, можно сказать, что в целом изобразительное искусство и архитектура раннехристианского средневековья были разрозненными и во многом подражательными. Художественные памятники этого времени несут печать неустановившихся и незавершенных поисков, характерных для переходного периода, когда еще не сформировался единый стиль, потому что собственный художественный язык средневековая Европа обретет лишь в следующий — романский — период.



Вопросы и задания:

- 1 В чем выражалось проявление нового мироощущения в изобразительном искусстве и архитектуре поздней античности?

- 2 Как был назван стиль, преобладающий в орнаменте варварских народов?

- 3 Каким требованиям должен был отвечать раннехристианский храм?

- 4 Какие античные постройки были взяты за основу архитекторами раннего Средневековья?

- 5 Какой тип храма получил распространение в Восточной Римской империи, а какой — в Западной?

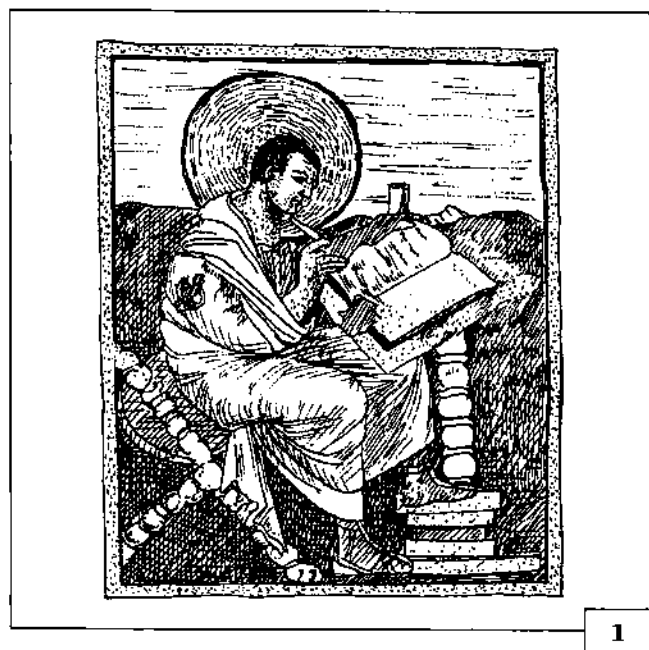
- 6 Как были ориентированы вход и алтарь в христианской базилике?

- 7 Почему монументальную церковную живопись и скульптуру называли «библией для неграмотных»?

- 8 Для чего предназначались скриптории и баптистерии?

- 9 В какой период раннего Средневековья в миниатюрах появились изображения человека?

- 10 Сравни две миниатюры: Св. Матфей из Евангелия Карла Великого (1) и Св. Марк из Евангелия архиепископа Эбо (2). Какая из них ближе к римским традициям? В какой из миниатюр святой выглядит как римский писатель, а в какой — как человек, охваченный божественным вдохновением?



- 11 Сравни кельтско-германское распятие для книжного переплета (1) и распятие архиепископа Геро из собора в Кельне (2).



1



2

- 12 Проверь себя:

Апсида — это _____

Атриум — это _____

Крипта — это _____

Нартекс — это _____

Неф — это _____

Трансепт — это _____

Страницы хрестоматии

Петр Гнедич

Язычество, в смысле соперника, не могло выдержать борьбы с мощным напором нового вероучения. Язычество слишком отдавалось внешней обрядности и не давало руки помощи и утешения тем, кто нуждался в поддержке. Какие-то смутные, неясные представления о загробной жизни носились в обществе. Утешения перед смертью жрец не мог преподать никому, а тем более какому-нибудь одряхлевшему на работе невольнику, который считался чуть не зверем. На смерть смотрели как на вечное освобождение от земных мук, и самоубийство было признаком великой души и характера.

В первое время гонений господствующей идеей христианства было возможное отчуждение от языческих идолослужебных форм. Таясь в катакомбах, христиане ввели по необходимости в свое богослужение огонь и символические знаки, из которых на первом месте нужно поставить крест и монограммы Христа имени самых разнообразных видов. Впоследствии, когда христианство смогло открыто совершать свое служение и церковные помещения из катакомб и комнат в частных домах, в домах членов христианской общины, перешли в обыкновенные здания, явился вопрос: какого типа нужно держаться для воспроизведения новых храмов? То отвращение, которое чувствовалось к язычеству, не позволяло взять за образец постройки храмы Весты, Марса и Юпитера. Но надо же было остановиться на чем-нибудь, хотя бы преобразовав какое-нибудь уже готовое здание, удовлетворяющее новым требованиям. Наиболее годным для этого оказались базилики, общий тип которых и повторился во всех первых христианских храмах. Базилика — место римского суда или коммерческих сделок — имела вид продолговатого четырехугольника, состоящего из двух частей: передней — большой залы с колоннадами — и полукруглой ниши с полукупольным сводом, закруглявшей залу в глубине. В этой нише и заседал суд, и место это называлось трибуной. Два ряда колонн

делили базилику на три части, или корабля. Иные базилики были пятикораблевые, с четырьмя рядами колонн. Иногда их перерезывал поперечный корабль-трансепт. У христиан портик базилики получил название паперти, и на ней обыкновенно помещались оглашенные, то есть лица, не допускавшиеся до литургии верных. Трибуна, или апсида (закругленная часть базилики), образовалась в алтарь; за балюстрадой хора помещались певчие и дьячки, а по бокам — два амвона для чтения Апостола и Евангелия. В центре апсиды стоял престол, отделенный рядом колонн от прочей церкви, причем средний проход между ними был завешан богатыми коврами (триумфальная арка, впоследствии Царские врата). В глубине апсиды, у самой стены ставился трон епископа, а вокруг шел в несколько рядов амфитеатр для прочих священнослужителей. Под престолом помещался саркофаг с мощами; над ним колыбался балдахин, из центра которого спускалась лампада или серебряный голубь со Святыми Дарами. С боков балдахина были занавески, которые задерживались во время совершения таинства. Иногда рядом с главной апсидой выступали две апсиды меньшие, из которых — в одной священники облачались, а в другой — готовили Святые Дары. Сама зала храма вмещала с одной стороны женщин, с другой — мужчин; если в базилике были верхние галереи над боковыми кораблями, женщины помещались наверху. Часть среднего наоса у апсиды оставалась незанятой — для несения службы. Перед входом в церковь у нартекса ставился бассейн или фонтан для омовения. Потом нартекс обратился в большой двор, окруженный портиками и предназначенный для помещения тех христиан, которые были временно отлучены от церкви и только издали могли слышать слабо долетавшие звуки песнопения. В левом углу нартекса помещался баптистерий, или купель, для крещения; над нартексом устраивались отдельные помещения для наставления в вере и поучений.

Христианство застало античный мир в период упадка, когда искусство быстро падало; поддержать это падение христианство не могло, а внося в него чистоту своего мировоззрения, с эстетической стороны только усилило его падение. Христианское искусство — прямое подражание античному, и со стороны внешности — продолжение его порчи. Но зато внутреннее, незримое его влияние до сих пор способно охватывать душу истинно верующего. Беззастенчивое достоинство и величавый покой — вот отличительные признаки древнехристианских построек. Их пластика продолжает идти путем, унаследованным от римлян, внося в изображения целомудрен-

ность и тихое очарование. На Западе, где народности постоянно смешивались, выработка стиля не могла успешно идти в известном направлении: там первоначальный принцип мутится, переходит в новые формы. Совершенствуясь, видоизменяясь, он формируется то в грандиозные постройки романского стиля, то в кружевные, фантастические здания готики. На Востоке, где древняя монархия остается во всей силе, прежнее направление делается национальным, и когда во всей Европе с X в. влияние Византии становится нечувствительным, на Востоке выработанный стиль остается и до наших дней.

Гнедич. П. П. Всемирная история искусств. М.: Современник, 1996.



3

глава

Музыка и литература

*И дивны эти неземные лица,
Чьи кудри — снег, чьи очи — дыры в ад,
С чьих щек, изрытых бурями, струится,
Как борода седая, водопад.*

Николай Гумилев



Формирование музыкальной культуры раннего Средневековья, также как и изобразительного искусства и архитектуры, теснейшим образом связано с утверждением христианства. Ее истоки лежат в античных трактатах «последних римлян» Боэция, Кассиодора и раннехристианского ученого Аврелия Августина, благодаря которым музыку рассматривали как помощницу Божьему слову.

Боэций в «Пяти книгах о музыке» обобщает античное отношение к этому виду искусства.

Он выделяет три вида музыки: 1) музыка всемирная, или «гармония сфер» (*musica mundana*) — звучащая гармония космоса (небесных светил); 2) музыка человеческая (*musica humana*) — внутренняя гармония разума, души и тела; 3) музыка инструментальная (*musica instrumentalis*) — созерцание числовых пропорций. **Кассиодор** в трактате «О науках и искусствах» особое внимание уделил музыке, которую разделил на гармонику, ритмику и метрику. Труд **Блаженного Августина** «Шесть книг о музыке» посвящен ритмическому началу музыки. Он слышит в поэтической и ораторской речи музыкальный ритм: «музыка есть искусство прекрасной подвижности голоса».

Музыкальная культура V–X вв. представлена главным образом церковной музыкой, основными жанрами которой были *гимны, псалмы, антифоны*. Жизнь средневекового человека была связана с церковными службами, которые он должен был посещать не менее трех раз в день. Приходя в церковь, прихожанин попадал в иной мир, о котором ему рассказывали мозаики, фрески, скульптурные рельефы. На него также воздействовало светлое и спокойное внутреннее пространство храма. Но, пожалуй, завершающую точку в создании образа Божьего мира ставила именно музыка.

Церковное пение раннего Средневековья представляло собой одноголосные мелодии, исполняемые небольшим мужским хором в *унисон* (от лат. *unus* — один, и *sonus* — звук), когда одновременно звучат два или несколько звуков одной и той же высоты. Один из древнейших видов пения псалмов в форме протяжной мелодической декламации, заимствованный от иудаизма, назывался псалмо-

дия. Песнопение в форме диалога между солистом и хором называлось респонсорий (от лат. *responso* — отвечаю). Хоровое песнопение, которое поочередно исполнялось двумя хорами, называлось антифон, или антифонное пение (греч. *antiphonos* — звучащий в ответ).

Папа римский Григорий Великий, находившийся на престоле с 590 г. по 604 г., отобрал 200 хоровых напевов. Этот свод католических песнопений спустя 300 лет после смерти Григория I получил название «григорианский антифонарий», а позднее — «григорианский хорал». Григорианский хорал исполнялся на латинском языке, а тексты были заимствованы из Библии. Таким образом, уже к VII в. основной музыкального материала католического богослужения стал определенный тип молитвенных песнопений — григорианский хорал — одноголосное, унисонное пение мужского хора на латинском языке без музыкального сопровождения, которое способствовало созданию возвышенного, отрешенного состояния. Слушая григорианский хорал, столь не похожий на привычные в придворной и народной среде песни и танцы, человек забывал все обыденное, мелкое и погружался в состояние высокой сосредоточенности духа.

Григорианские хоралы легли в основу католической мессы (воскресного богослужения, литургии), неизменная часть которой состояла из пяти частей: 1) *Kyrie Eleison* — («Господи Помилуй»); 2) *Gloria* — («Слава»); 3) *Credo* — («Верую»); 4) *Sanctus* — («Свят, свят, свят»); 5) *Agnus Dei* — («Агнец Божий») и *Benedictus* — («Благословен грядный»).

К концу IX в. вся католическая церковь была объединена общими формами богослужебного пения. К этому времени в Западной Европе получил распространение пришедший из Византии *орган*. К X в. в отдельные эпизоды литургии вводится многоголосие. Наиболее типичным оказывается двухголосное пение — *органум*. При этом основой мелодического материала двухголосия остается григорианский хорал, к которому присоединяется второй, «сопутствующий», голос. Позже органум сменит *мотет* и хоровая полифоническая *месса* с многоголосным пением. Но по-прежнему их мелодической основой останется григорианский хорал.

Литература раннего западного Средневековья создавалась новыми народами: населяющими западную часть Европы кельтами (бритты, галлы, белги, гельветы) и древними германцами, живущими между Дунаем и Рейном, у Северного моря и на юге Скандинавии (свевы, готы, бургунды, херуски, англты, саксы и др.).

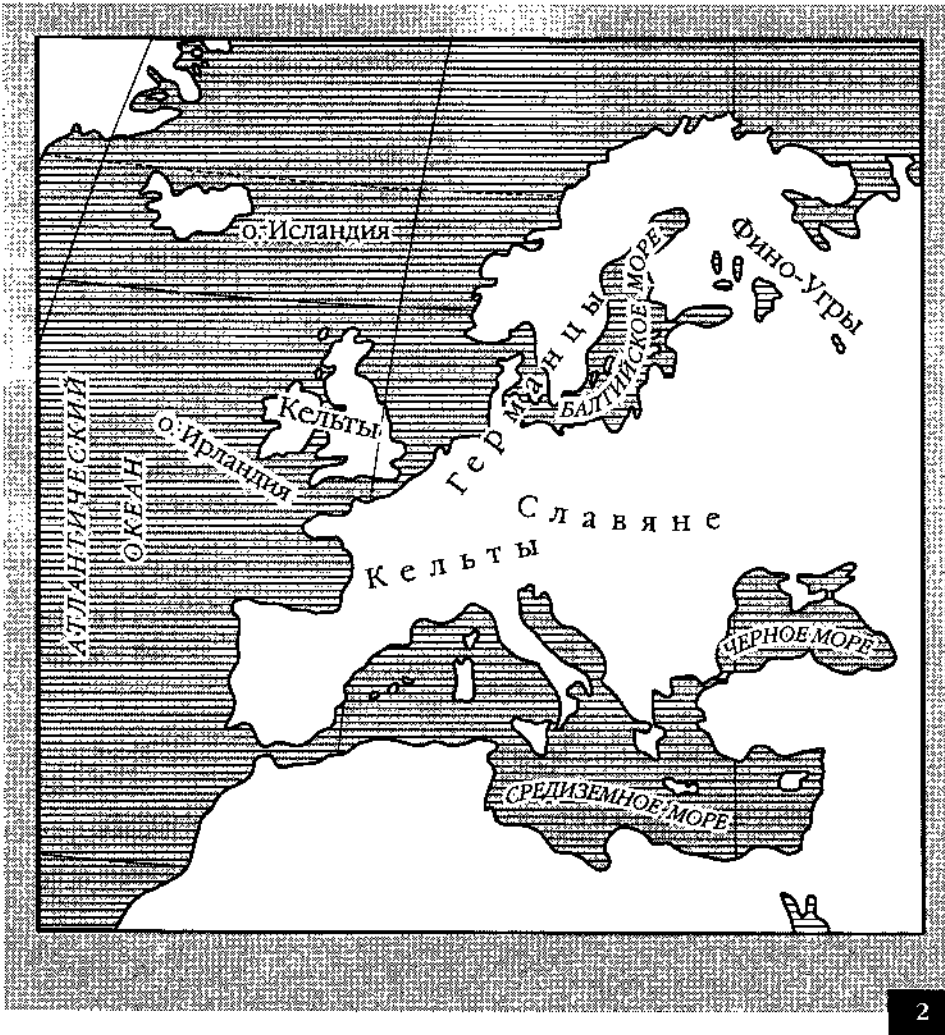
Эти народы сначала поклонялись языческим племенным богам, а позже приняли христианство и уверовали в единого Бога. Они постоянно воевали друг с другом, но в конце концов германские племена покорили кельтов и заняли территорию нынешней Франции, Англии и Скандинавии. Литература этих народов представлена следующими произведениями:

1) Рассказы о жизни святых — агиографии. «Жития святых», видения и заклинания.

2) Энциклопедические, научные и историографические труды.



1 — Певец эпоса с арфой. Рисунки из миниатюры X в.



2 — Карта Западной Европы с расселением народов

Исидор Севильский (ок. 560–636) — «Этимологии, или Начала»; Беда Достопочтенный (ок. 673–735) — «О природе вещей» и «Церковная история народа англос»; Иордан — «О происхождении и деяниях гот»; Григорий Турский (538–594) — «История франков»; Павел Диакон (ок. 720–799) — «История лангобардов»; Алкуин (ок. 732–804) — трактаты по риторике, грамматике, диалектике; Эйнхард (ок. 770–840) — «Жизнеописание Карла Великого».

3) Мифология и героико-эпические поэмы, саги и песни кельтских и германских племен.

Исландские саги, ирландский эпос, «Старшая Эдда», «Младшая Эдда», «Беовульф», карело-финский эпос «Калевала».

Героический эпос как целостная картина народной жизни был самым значительным наследием литературы раннего Средневековья и занимал в художественной культуре Западной Европы важное место. По мнению Тацита, песни о богах и героях заменяли варварам историю. Самый древний — ирландский эпос. Он формируется с III по VIII в. Созданные народом еще в языческий период эпические поэмы о героях-воинах сначала существовали в устной форме и

передавались из уст в уста. Их пели и читали нараспев народные сказители. Позднее, в VII и VIII вв., уже после христианизации, они были переработаны и записаны учеными-поэтами, имена которых остались неизвестными. Для эпических произведений характерны воспевание подвигов богатырей; переплетение исторического фона и вымысла; прославление богатырской силы и подвигов главных героев; идеализация феодального государства.

На героический эпос большое влияние оказала кельтская и германо-скандинавская мифология. Часто эпос и мифы настолько связаны и переплетаются между собой, что провести границу между ними довольно трудно. Эта связь отражена в особой форме эпических сказаний — *сагах* — древнеисландских прозаических повествованиях (исландское слово «сага» происходит от глагола «сказать»). Складывали саги скандинавские поэты IX–XII вв. — скальды. Древнеисландские саги очень разнообразны: саги о королях, сага об исландцах, саги о древних временах («Сага о Вельсунгах»).

Собрание этих саг дошло до нас в виде двух Эдд: «Старшей Эдды» и «Младшей Эдды». Младшая Эдда — это прозаический пересказ древнегерманских мифов и сказаний, выполненный исландским историком и поэтом Снорри Стурлусоном в 1222–1223 гг. Старшая Эдда — это сборник двенадцати стихотворных песен о богах и героях. Сжатые и динамичные песни «Старшей Эдды», восходящие к V в. и записанные, видимо, в X–XI вв., делятся на две группы: сказания о богах и сказания о героях. Главный из богов — одноглазый Один, который первоначально был богом войны. Второй по значению после Одина — бог грозы и плодородия Тор. Третий — зловерный бог Локи. А самый значительный герой — богатырь Сигурд. В основе героических песен «Старшей Эдды» лежат общегерманские эпические сказания о золоте нибелунгов, на котором лежит проклятие и которое всем приносит несчастье. Саги получили распространение и в Ирландии — самом крупном очаге кельтской культуры в средние века. Это была единственная страна Западной Европы, куда не ступала нога римского legionera. Ирландские сказания создавали и передавали потомкам друиды (жрецы), барды (певцы-поэты) и фелиды (предсказатели). Четкий и сжатый ирландский эпос сложился не в стихах, а в прозе. Его можно разделить на саги героические и саги фантастические. Главным героем героических саг был благородный, справедливый и смелый Кухулин. Его мать — сестра короля, а отец — бог света. Три недостатка было у Кухулина: он был слишком молод, слишком смел и слишком прекрасен. В образе Кухулина древняя Ирландия воплотила свой идеал доблести и нравственного совершенства.

В эпических произведениях часто переплетаются реальные исторические события и сказочная фантастика. Так, «Песнь о Хильденбранде» создана на исторической основе — борьбе остготского короля Теодориха с Одоакром. Этот древнегерманский эпос эпохи переселения народов возник еще в языческую эпоху и был найден в рукописи IX в. Это единственный памятник немецкого эпоса, дошедший до нас в песенной форме.

В поэме «Беовульф» — героическом эпосе англосаксов, дошедшем до нас в рукописях начала X в., фантастические приключения героев также происходят на фоне исторических событий. Мир «Беовульфа» — это мир королей и дружинников, мир пиров, битв и поединков. Герой поэмы — храбрый и великодушный воин из народа гаутов Беовульф, который совершает подвиги и всегда готов прийти на помощь людям. Беовульф щедр, милостив, верен вождю и жаждет до славы и наград. Он совершил много подвигов: выступил против чудовища по имени Грендель и уничтожил его; победил в подводном жилище другое чудовище — мать Гренделя; вступил в бой с огнедышащим драконом, который был разгневан покусением на охраняемый им древний клад и опустошал страну. Ценой собственной жизни Беовульфу удалось победить дракона. Завершается песнь сценой торжественного сожжения на погребальном костре тела героя и сооружения кургана над его прахом. Так в поэме появляется знакомая тема золота, приносящего несчастья. Эта тема будет использоваться позже и в рыцарской литературе.

Бессмертным памятником народного творчества является «Калевала» — карело-финский эпос о подвигах и приключениях героев сказочной страны Калева. «Калевала» составлена из народных песен (рун), которые собрал и записал выходец из финской крестьянской семьи Элиас Леннрот, и опубликована в 1835 и 1849 гг. Руны — это вырезанные на дереве или камне буквы алфавита, применявшегося скандинавскими и другими германскими народами для культовых и памятных надписей. Вся «Калевала» — это неустанное восхваление человеческого труда, в ней нет и намек на «придворную» поэзию. По словам Мариэтты Шагинян, «Мощные образы людей, навсегда вам запоминающиеся, грандиозные картины природы, точное описание процессов труда, одежды, крестьянского быта — все это воплощало в рунах «Калевалы» высокую поэзию».



3 — а) Руническое письмо; б) Изображение Одина на восьминогом коне; в) Каменная голова Тора. IX в.

**Вопросы и задания:**

- 1 Трактаты каких раннехристианских философов посвящены музыке?

- 2 Назови основные жанры церковной музыки.

- 3 Что представляло собой церковное пение раннего Средневековья?

- 4 Почему одноголосное унисонное пение мужского хора было названо «григорианским хоралом»? _____

- 5 На каком языке исполнялся григорианский хорал? _____
- 6 Из скольких частей состояла католическая месса? _____
- 7 В каком веке появилось двухголосное пение — органум? _____
- 8 Откуда пришел в Западную Европу орган? _____
- 9 Назови авторов историографических трудов. _____

- 10 Какая страна является родиной эпических повествований — саг?

- 11 Как называли скандинавских поэтов, складывавших саги? _____

- 12 В каких произведениях раннего Средневековья звучит тема золота, приносящего несчастье? _____
- 13 Проверь себя:
Антифон — это _____

- Месса — это _____

- Псалмодия — это _____

- Респонсорий — это _____

- Руны — это _____

Сага — это _____

Унисон — это _____

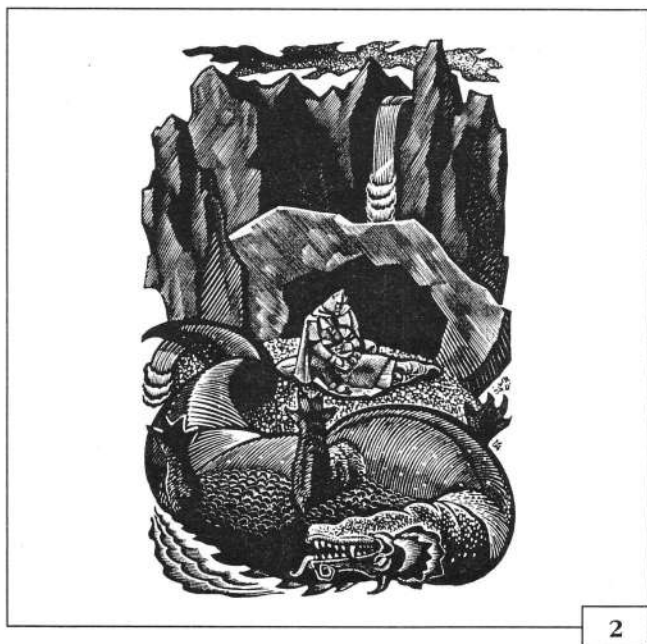


Творческая работа:

- 1 Рассмотрите представленные иллюстрации художника В. Носкова к поэмам «Беовульф» (1) и «Старшая Эдда» (2).

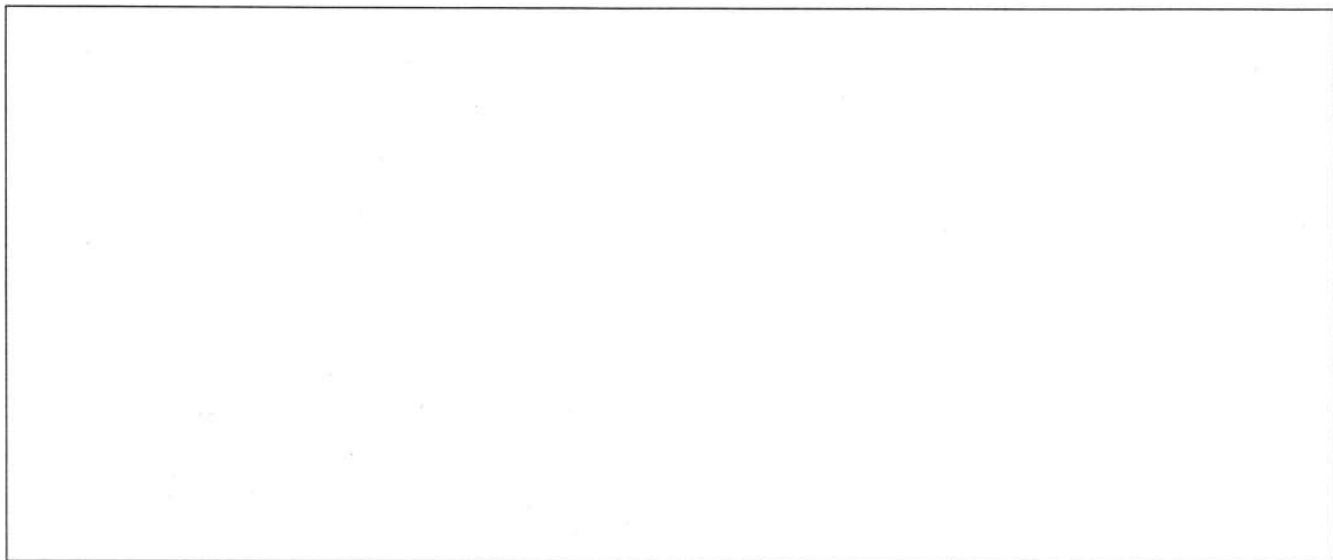


1

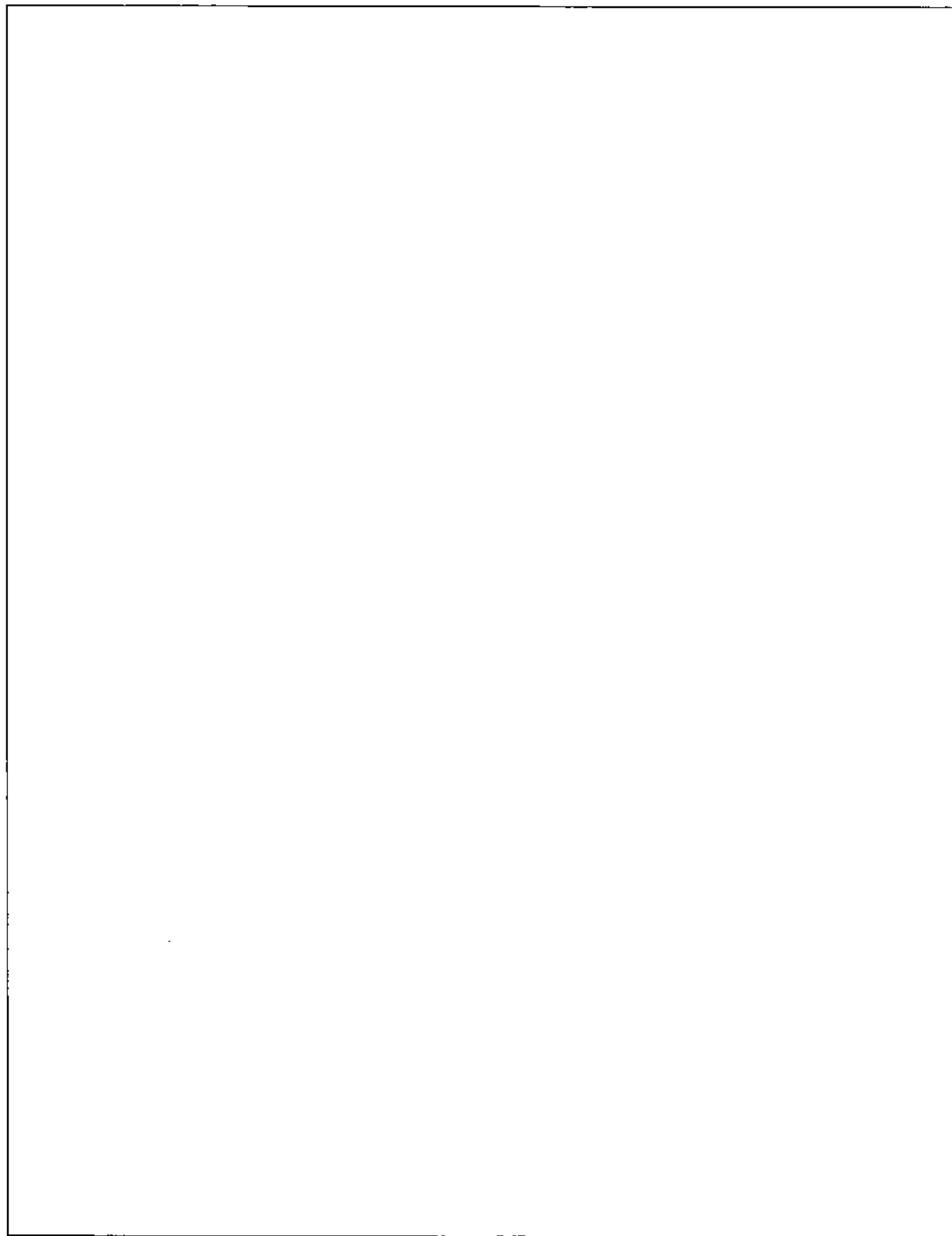


2

- 2 Прочти на «Страницах хрестоматии» отрывки из этих поэм и сделай свой вариант иллюстраций.



3 Выполни эскиз обложки к книге «Скандинавские саги».



Страницы хрестоматии

Эйнхард

Жизнеописание Карла Великого (отрывки)

Глава 22. Карл был широкого и крепкого телосложения, роста великого, но не превосходившего меры: известно было, что рост его в семь раз превосходил длину его ступней. Голова у него была округлая, глаза очень большие и живые, нос несколько больше умеренного, красивая седина, лицо привлекательное и веселое. Все это как нельзя более содействовало увеличению обаяния и достоинства его фигуры, сидел он или стоял. Шея его, казалось, была широка и коротка, а живот выдавался вперед, но соразмерность остальных частей тела скрывала эти недостатки. Походка Карла была твердая, вся осанка тела мужественная, голос хотя и звучный, но не совсем соответствовавший форме тела.

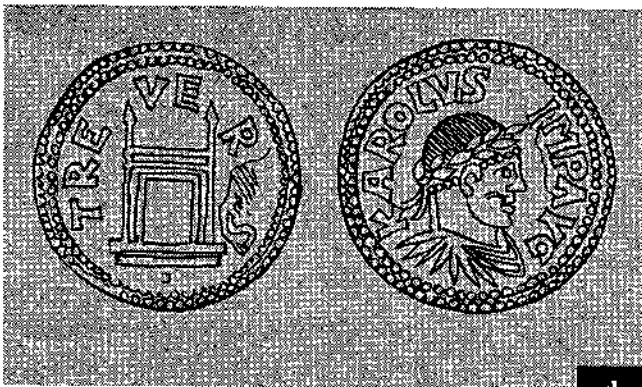
Здоровье у него было цветущее, лишь в последние четыре года перед смертью он часто страдал лихорадкой, а под конец даже прихрамывал на одну ногу. Но даже и тогда он больше действовал по своему собственному усмотрению, нежели по советам врачей, которых почти ненавидел за то, что они убеждали его отказываться от употребления жареной пищи, которую он любил, и привыкнуть к вареной. Усердно упражнялся в верховой езде и охотился, и это было у него национальной

чертой, так как едва ли какой-нибудь народ на земле мог сравниться в этом отношении с франками.

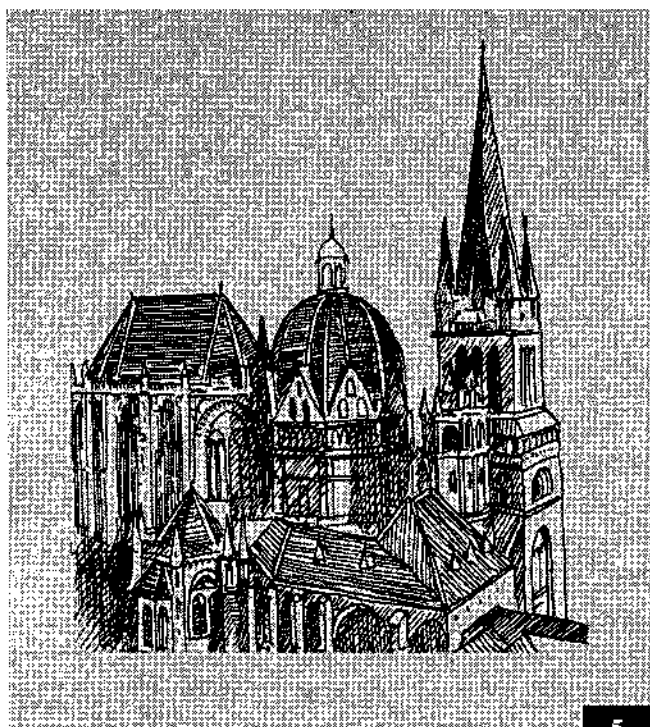
Услаждался паровыми ваннами при натуральных горячих источниках, упражнял тело частым плаванием, в коем был настолько искусен, что, по справедливости, не имел себе равного. Посему даже выстроил себе в Ахене дворец и в последние годы жизни безвыездно проживал там до самой смерти. И приглашал на купание не только сыновей, но и сановников, и друзей, иногда даже свиту и телохранителей, так что случалось, вместе мылись 100 человек и более.

Глава 23. Одежду носил национальную, то есть франкскую: на теле — льняную рубашку и исподнее надевал льняные; поверх — тунику с шелковой каймой и штаны. Голени обертывал онучами, на ноги обувал башмаки. Зимой плечи и грудь прикрывал накидкой из шкур выдры и соболя. Сверх всего носил голубой плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого были из серебра или золота. Иногда носил меч, украшенный драгоценными камнями, но только при особых празднествах или когда прибывали иноземные послы. Иностранные одежды, даже самые красивые, отвергал и не терпел, чтобы его в них облекали. Исключение составляют случаи в Риме, когда однажды, по просьбе папы Адриана, а в другой раз по просьбе премника его Льва облачался в длинную тунику и хламиду и обувался в башмаки, шитые по римской моде. На празднествах надевал одежды, затканые золотом, и обувь, осыпанную драгоценными камнями. В прочие же дни одежда его мало чем отличалась от обычной, простонародной.

Глава 24. Умеренный в пище и питье, он особенно умерен был в отношении напитков, так как крайне ненавидел пьянство в ком бы



4 — Монета Карла Великого



5

5 — Капелла Карла Великого в Ахене

то ни было, тем более в себе и в своих. Но в пище не мог быть столь же воздержанным и часто жаловался, что пост вреден его здоровью. ... За трапезой слушал или какую-нибудь музыку, или чтеца. Читались ему истории и деяния древних. Услаждался также сочинениями Бл. Августина, в особенности тем из них, которое носит название «О граде Божием». Во вкушении вина, всяких напитков до того был умерен, что редко более трех раз пил за столом. В летнее время после обеда съедал несколько яблок и пил (лишь) однажды. Потом, раздевшись и разувшись, как на ночь, часа два или три отдыхал ...

Глава 25. Обладая красноречием, он очень ясно мог выражать все, что хотел. При этом не довольствовался одним лишь национальным языком и прилагал старания к изучению языков иноземных. Из них латинский язык он постиг настолько, что выражался на нем, как на родном. Но по-гречески мог более понимать, чем говорить... С большим прилежанием изучал он семь свободных наук, высоко чтя ученых и оказывая им великие почести. Граматику он изучал у Петра Пизанского, диакона, человека преклонного возраста, в остальных

же науках имел наставником Альбина, прозванного Алкуином, тоже диакона, человека саксонского племени из Британии, мужа умнейшего во всех отношениях. Множество времени и труда он положил, учась у него риторике и диалектике, в особенности же астрономии. Изучал искусство счисления, с мудрым тщанием и великой любознательностью исследовал течение светил небесных. Пытался и писать: для этого имел обыкновение держать на кровати под подушкой дощечки и листки, чтобы в свободное время приучать руку выводить буквы. Но мало имел успеха труд, начатый после времени, слишком поздно ...

Бутромеев В. П. Детский Плутарх. Мн.: Алкиона-Декоит, 1995.

Исландские саги

Об исландце-сказителе

Случилось, что как-то летом один исландец, молодой и проворный, приехал к Харальду конунгу и попросил покровительства. Конунг спросил, не сведущ ли он в чем-нибудь, и тот ответил, что знает саги. Тогда конунг сказал, что возьмет его к себе, но он должен всегда рассказывать саги, кто бы его ни попросил. Исландец согласился. Он завоевывает расположение дружинников конунга, они дарят ему одежду, а конунг дарит ему оружие. И вот проходит время и приближается Рождество. Тут исландец опечалился. Конунг спрашивает его, в чем дело. Тот говорит, что такое у него переменчивое настроение.

— Вряд ли это так, — говорит конунг. — Я попробую отгадать, в чем дело. Вот в чем: кончились твои саги. Ты эту зиму все время рассказывал их, кто бы ни просил. Тебе не нравится, что они кончатся к Рождеству.

— Ты угадал, — говорит исландец. — У меня осталась только одна сага, но я не решаюсь рассказывать ее здесь, потому что это сага о твоих походах за море. Конунг сказал:

— Это как раз та сага, которую мне всего больше хочется послушать. Не рассказывай ее до Рождества, люди сейчас заняты, но в первый день Рождества начни и расскажи немного, а я буду сдерживать тебя, так чтобы хвати-

ло на все Рождество. Большие пиры будут на Рождество, и мало будет времени сидеть и слушать. Но пока ты будешь ее рассказывать, ты не узнаешь, нравится она мне или нет.

И вот исландец начинает сагу в первый день Рождества и рассказывает ее некоторое время, но вскоре конунг велит ему остановиться. Люди начинают пировать, и многие говорят о том, что смелость это — рассказывать такую сагу, и о том, понравится ли она конунгу. Одним кажется, что он хорошо рассказывает, а другим его сага нравится меньше. Так проходит Рождество. Конунг следит за тем, чтобы исландца хорошо слушали, и это продолжается до тех пор, пока не кончилась сага и не прошло Рождество.

На тринадцатый вечер, — а сага кончилась еще днем, — конунг сказал:

— Не хочется ли тебе узнать, исландец, как мне понравилась сага?

— Боюсь я, государь, и спрашивать об этом, — говорит тот. Конунг сказал:

— Она мне очень понравилась. Она ничуть не хуже, чем то, о чем в ней рассказывается. Кто же тебя научил этой саге?

Тот отвечает:

— Когда я был в Исландии, ездил я каждое лето на тинг и каждый раз заучивал часть саги у Халльдора, сына Снорри.

— Тогда неудивительно, — говорит конунг, — что ты знаешь ее так хорошо. Будет тебе удача. Оставайся у меня навсегда, если хочешь.

Конунг дал ему хорошие товары, и большой толк вышел из исландца.

Библиотека всемирной литературы Том 8.
М.: Художественная литература, 1974.

Беовульф (отрывки)

Беовульф молвил,
Потомок Эггтеова: ...
Каждого смертного
ждет кончина! —
пусть же, кто может,
вживе заслужит
вечную славу!
Ибо для воина
лучшая плата —
память достойная!

.....

И воспринял тогда
власть державную
конунг Беовульф:
пять десятков зим
мудро правил он
мирным краем
и состарился.
В те поры дракон,
змей, ищады тьмы,
там явился, хранитель
клада, скрытого
в неприступных горах
среди каменных круч,
где дорога
человеку заказана;
лишь однажды
к тем богатствам языческим
неский смертный
посмел проникнуть,
и покуда уставший
страж беспечно спал,
вор успел золоченую
чашу выкрасть,
умыкнуть из сокровищницы
драгоценный сосуд —
вот начало злосчастья,
вот причина
людских печалей!
Золотоноша
нашел воителя,
истекшего кровью,
вождя всезнатного,
почти что при смерти;
он долго витязя
кропил водою,
покуда слово
из сердца воина
на волю не вырвалось;
и молвил Беовульф,
скорбный старец,
глядя на золото:
«Владыке вселенной
хвала! — я вижу
эти сокровища
и славлю Господа,
Небоправителя,
в день мой последний
мне ниспославшего
победу в битве,

а эту добычу —
 народу нашему!
 В обмен на богатства
 жизнь положил я —
 теперь державу
 сами храните! —
 мой срок истекает!
 Повелеваю, вам,
 ратоборцы,
 мой прах и пепел
 укрыть в кургане,
 в холме высоком,
 близ моря насыпанном
 на Мысе Китовом,
 дабы отныне
 то место звали
 курганом Беовульфа...

Библиотека всемирной литературы. Том 9.
 М.: Художественная литература, 1974.

Старшая Эдда
Песни о богах
Речи Высокого (отрывки)

- 10 Нету в пути
 драгоценней ноши,
 чем мудрость житейская,
 дороже сокровищ
 она на чужбине —
 то бедных богатство.
- 12 Меньше от пива
 пользы бывает,
 чем думают многие;
 чем больше ты пьешь,
 тем меньше покорен
 твой разум тебе.
- 16 Глупый надеется
 смерти не встретить,
 коль битв избегает;
 но старость настанет —
 никто от нее
 не сыщет защиты.
- 29 Кто молчать не умеет,
 тот лишние речи

заводит нередко;
 быстрый язык
 накличет беду,
 коль его не сдержать.

- 34 Путь не близок
 к другу плохому,
 хоть двор его рядом;
 а к доброму другу
 дорога пряма,
 хоть далек его двор.
- 48 Щедрые, смелые
 счастливы в жизни,
 заботы не знают;
 а трус, тот всегда
 спастись готов,
 как скупец — от подарка.
- 55 Следует мужу
 в меру быть умным,
 не мудрствуя много;
 ибо редка
 радость в сердцах,
 если разум велик.
- 58 Рано встает,
 кто хочет отнять
 добро или жизнь;
 не видать добычи
 лежащему волку,
 а победы — проспавшему.
- 76 Гибнут стада,
 родня умирает,
 и смертен ты сам;
 но смерти не ведает
 громкая слава
 деяний достойных.
- 79 Если глупцу
 достается в удел
 любовь иль богатство,
 не добудет ума он,
 но чванство умножит
 и спесью прославится.

Библиотека всемирной литературы. Том 9.
 М.: Художественная литература, 1974.



Раздел второй

Зрелое Средневековье *Романский период* **«Тяжелое молчание»**

*В погоне за стихом, за ускользнувшим словом,
Я к замкам уходить люблю средневековым.
Мне сердца радует их сумрачная тишь,
Мне любви острый взлет их черно-сизых крыш,
Угрюмые зубцы на башнях и воротах,
Квадраты стеклышек в свинцовых переплетах,
Проемы ниш, куда безвестная рука
Святых и воинов врубила на века.
Подъемные мосты, глубоких рвов провалы,
Крутые лестницы и сводчатые залы,
Где ветер шелестит и стонет в вышине,
О битвах и тирах рассказывает мне...
И, погружен мечтой в былое, вижу вновь я
Величье рыцарства и блеск средневековья.*

Теофиль Готье



4

глава

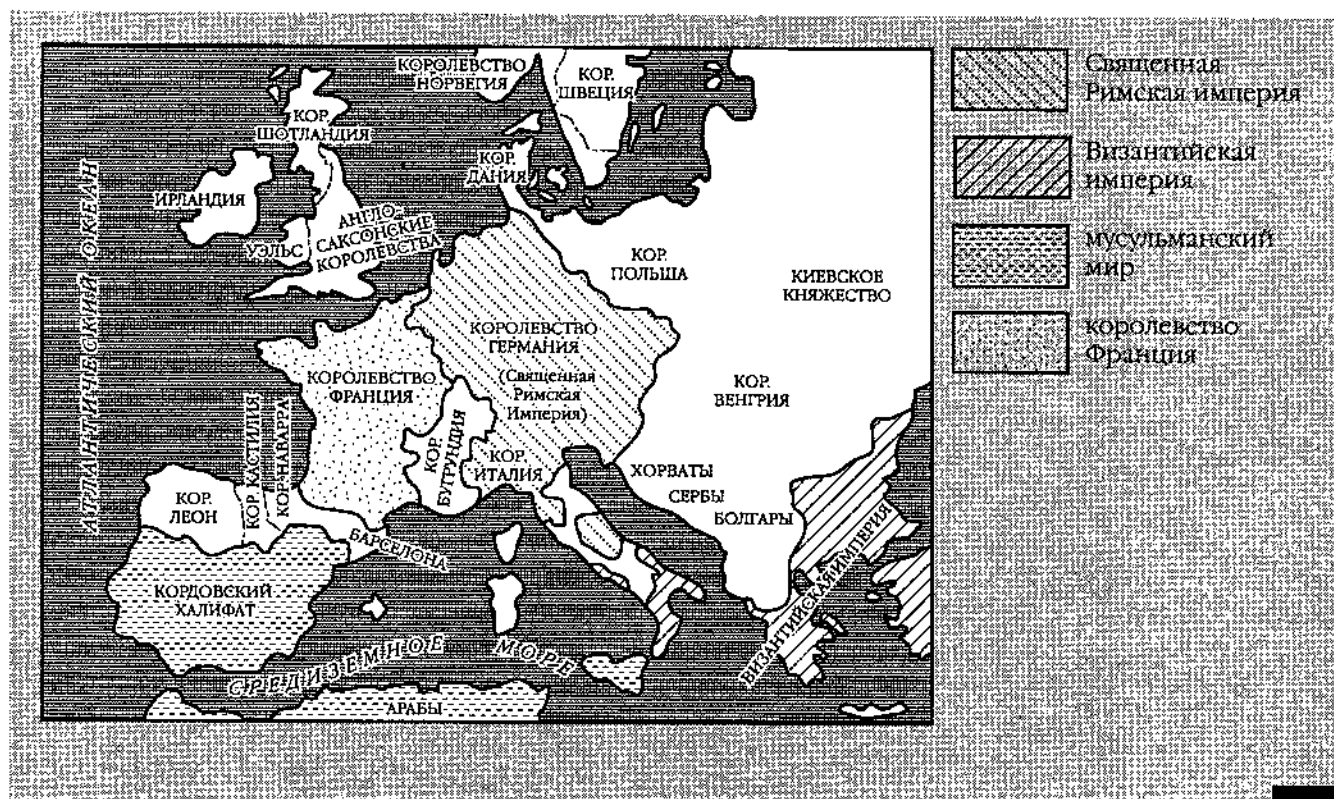
История, религия и философия

«Мир как будто стряхивал с себя ветошь и повсюду облачался в новое белое платье церквей».

Рауль Глабер

После распада империи Карла Великого в истории Западной Европы наступил трудный период, прошедший в феодальных междоусобицах и борьбе против внешних врагов: венгров, арабов, норманнов. Это пора упадка и оскудения культуры. Но к концу X — началу XI в. культурная жизнь феодальной Европы пробуждается от долгого и беспокойного сна. Как писал бургундский хронист Рауль Глабер,

«...мир как будто стряхивал с себя ветошь и повсюду облачался в новое белое платье церквей». По словам Ле Гоффа, *«этот внешний, но наиболее блестящий признак взлета христианского мира около тысячного года»* явился началом нового



1 — Карта Европы в 1000 году

этапа развития западноевропейского Средневековья, характеризующегося утверждением феодальных отношений, стабилизацией экономической жизни, широким строительством, диктатом церкви, переходом от «варварских» империй к «классическим» государствам. Это время формирования народностей и границ государств современной Европы.

Зрелое Средневековье — это время воодушевления и религиозного подъема, когда христианство восторжествовало во всей Европе. В 1054 г. требование папы относительно главенства римской церкви привело к *схизме* (расколу) христианской церкви на православную (восточную) и католическую (западную). Соперничество религиозной и светской власти в Западной Европе XI–XII вв. закончилось полной победой римской католической церкви. Первым сумел отвоевать власть папа **Григорий VII** (1073–1085), который потребовал от светских монархов подчинения папскому престолу: «Сам царь славы поставил святого апостола Петра, а значит, и его заместителя, т. е. папу, главою царств мира. Папа настолько превышает императора, насколько солнце превосходит луну, а потому власть апостольского трона стоит далеко выше могущества королевского престола».

По следам Григория VII шел и главный вдохновитель IV крестового похода папа **Иннокентий III** (1198–1216), при котором папство достигло наивысшей ступени своего могущества.

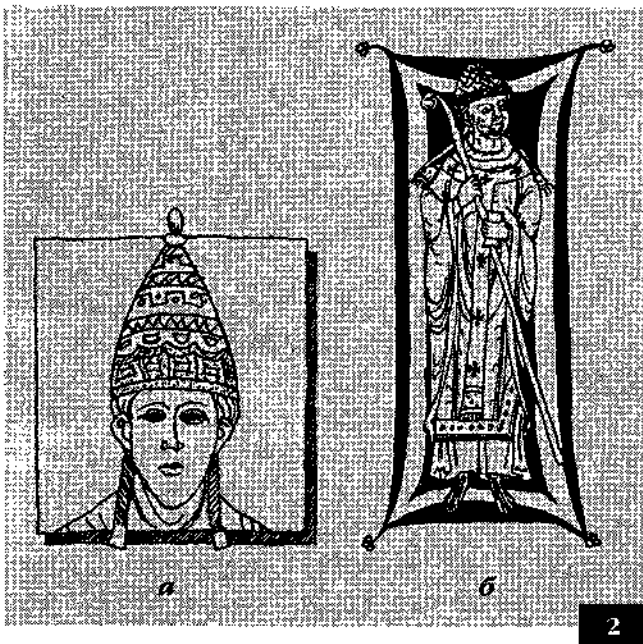
Свидетельством могущества религиозной власти стали *паломничество* и *крестовые походы* под знаком освобождения Иерусалима с «гробом Господним» от неверных. Но это была только внешняя причина походов. На самом деле крестовые походы представляли собой захватнические войны западноевропейских феодалов и духовенства

на Востоке, результатом которых стало расширение границ христианского мира. Крестовые походы были типичным для Средневековья примером соединения высоких идеалов с алчностью и жестокостью. Главными участниками походов были беднота и рыцари, получившие в наследство лишь коня (младшие сыновья в семье), которые хотели прославиться и поживиться добычей.

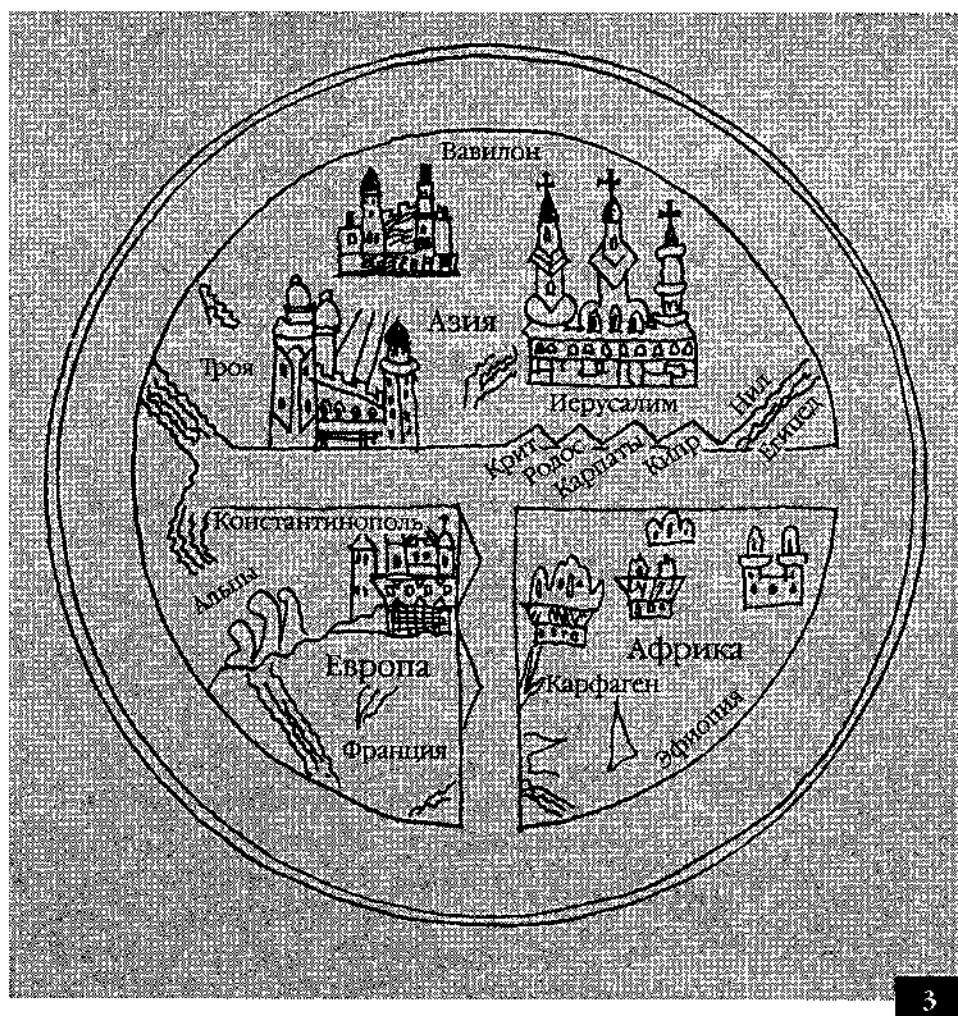
«Несомненно, что крестовые походы, даже если их участники явно не сознавали и не определяли для себя побудительных мотивов, воспринимались рыцарями и крестьянами XI в. как очищающее средство от перенаселенности Запада, и жажда заморских земель и богатств их увлекла более всего» *Жак Ле Гофф*.

Основные даты крестовых походов

1095 — Папа Урбан II призывает к крестовому походу.



2 — а) Папа Иннокентий III; б) Папа Григорий VII. Миниатюра XII в.



3 — Карта мира XI в.

- 1096–1099 — Первый крестовый поход.
- 1147–1149 — Второй крестовый поход.
- 1189–1192 — Третий крестовый поход.
- 1202–1204 — Четвертый крестовый поход.
- 1204 — Взятие крестоносцами Константинополя.
- 1291 — Потеря Св. Земли христианами.

Романский период средних веков — это время пеших и конных странствий. Географический горизонт средневекового человека до крестовых походов представлялся горизонтом, «открывающимся с родной колокольни», а его мир простирался не дальше пары дневных переходов за околицу деревни. Крестовые походы и паломничество значительно расширили и обогатили кругозор человека, поэтому средневековая «картина мира» той поры обретает более четкие формы. Сам дух христианской религии способствовал этому. Исходя из христианского вероучения, человек лишь вечный странник на этой земле. В соответствии со словами Христа: «Оставь все и следуй за мной», многие бедняки, чьи пожитки помещались в котомке пилигрима, становились пешими или конными странниками.

«Церковь и моралисты относились к странникам с недоверием, и даже само паломничество, за которым часто скрывалось простое бродяжничество, суетное любопытство — средневековая форма туризма, — легко вызывало подозрение. ... Единственными подлинными искателями приключений в глазах средневековых христиан были те, кто пересекал границы христианского мира: миссионеры или купцы, которые высаживались в Африке и в Крыму, проникали в Азию» *Жак Ле Гофф*.

В христианской географии и картографии границы воображаемого мира основывались на Библии. Продолжая античные традиции, средневековые географы XII–XIII вв. делили Землю на три части, а ее центром считали Иерусалим. Восток чаще всего помещался наверху.

На карте этого времени, составленной в Германии, сделана надпись: «Крутом земным называется он по круглой своей форме, так как он вроде колеса. Со всех сторон обтекает его по кругу океан и делит его на три части, то есть Азию, Европу и Африку. Одна Азия составляет половину света, Европа и Африка — другую. Рассекает их Средиземное море».

Духовная культура этого периода отличалась разнообразием и многослойностью. «Замкнутый на земле, закрытый на этом свете христианский мир широко раскрывался вверх, в сторону неба» (*Жак Ле Гофф*). Главным вопросом философии и богословия оставался вопрос о том, как соотносить разум и веру. Появились особые верования, отличающиеся от системы религиозных представлений, признанных церковью. Их называли ересью. Ересь достигла такого размаха, что для ее подавления в 1184 г. церковь учредила инквизицию — подчиненные римскому папе суды.

Идеи объяснения мира с помощью разума вызвали сопротивление и у богословов-мистиков, которые считали, что верить надо вопреки разуму. Их девизом служили слова богослова XII в. Бернара Клервоского: «Вера благочестивых верит, а не рассуждает». Но развитие рационализма было уже невозможно остановить.

Идеи о том, что путь к Богу лежит через познание человека и природы, в западноевропейское богословие проникают под влиянием испанских философов-рационалистов довольно рано. Еще ирландский богослов IX в. «отец схоластики» Иоанн Скот Эриугена (ок. 810–877) считал, что «важнейший и едва ли не единственный путь к познанию истины — сначала познать и возлюбить человеческую природу...» Его работы были осуждены церковью.

Вторым «отцом схоластики» был настоятель аббатства в Нормандии, а затем архиепископ Англии **Ансельм Кентерберийский** (1033–1109), заложивший основу средневекового рационализма. Ему принадлежат труды: «О грамотном», «Монологион», «Прослогион», «Об истине», «О свободе выбора». Ансельм искал гармонию веры и разума, считая, что мышление должно быть подчинено вере, но вера ищет разума, видя в нем свою опору. Разум, по его словам, свободен, но только в рамках догматов.

Известный схоласт **Пьер Абеляр** (1079–1142) стремился обосновать истины Библии, в то время как богословие строилось на слепой вере. Стремясь объяснить, как он подходит к изучению богословия, он писал: «Ученики мои требовали от меня человеческих и философских доводов того, что может быть понято, а не только высказано. Они утверждали при этом, что излишни слова, недоступные пониманию, что нельзя уверовать в то, чего ты предварительно не понял, что смешны проповеди о том, чего ни проповедник, ни его слушатели не могут постигнуть разумом».

**Вопросы и задания:**

- 1 Чем отличался новый этап западноевропейского Средневековья 1000 года? _____

- 2 Как назывался первый общеевропейский стиль в искусстве и что означает этот термин? _____

- 3 При каких римских папах католическая церковь становится главной силой, подчинившей себе светскую власть? _____

- 4 Прочти отрывки стихов немецкого поэта Вальтера фон дер Фогельвейде и французского поэта Конона де Бетюна (см. с. 56), воспевающих крестовые походы. Назови мотивы и идеи, под которыми проходили крестовые походы.

- 5 На основе карты мира XI в. (с. 52) сделай вывод о географических представлениях европейцев этого времени.

- 6 В чем заключался главный философский вопрос в X–XII вв.? _____

- 7 Как назывались мнения или верования, не признанные церковью? _____

- 8 Назови имена известных философов X–XII вв.

9 В чем состояла смелость взглядов Абеяра для XII в.?

10 Чем можно объяснить враждебное отношение богослова-мистика Бернара Клервоского, направившего в 1140 г. папскому двору следующее послание? (См. страницы хрестоматии, с. 56)

11 Соотнеси исторические события и даты:

- _____ — Начало Первого крестового похода.
- _____ — Призыв Папы Урбана II к крестовым походам.
- _____ — Взятие крестоносцами Константинополя.
- _____ — Потеря Св. Земли христианами и окончание крестовых походов.
- _____ — Взятие крестоносцами Иерусалима.
- _____ — Окончательное разделение христианской церкви на католическую и православную.
(1054 г., 1095 г., 1096 г., 1099 г., 1204 г., 1291 г.)

12 Проверь себя:

Ересь — это _____

Инквизиция — это _____

Крестоносцы — это _____

Паломничество — это _____

Схизма — это _____



- 13 Участниками какого исторического события явились император Генрих IV и Папа Римский Григорий VII, изображенные на миниатюре рукописи XII в.

Страницы хрестоматии

Вальтер фон дер Фогельвейде

Любви благая сила
нас робких окрылила,
поход одушевила:
мы с Господом в ладу.

.....
Так поспешим же в земли,
где, зову неба внемля,
порыв душой приемля,
мы — Господа сыны!
Господь воюет нами,
геройскими руками,
и чужеземцы сами
всем тем сокрушены!

.....
Сражаться нам легко ли
в далеком бранном поле?
Господь, в твоей мы воле,
бить недругов хотим!

Кокон де Бетюн

...За нас Христос, исполненный любви,
Погиб в земле, что турку отдана.
Зальем поля потоком вражьей крови,

Иль наша честь навек посрамлена!
...Не будет смерти. Дня прозревших внове
Блаженные наступят времена,
А славу, честь и счастье уготовит
Вернувшимся на родину страна.

Бернар Клервоский

(из разоблачительного послания
папскому двору на Абеляра)

Осмеивается вера простых... Таким образом, человеческий разум захватывает себе все, не оставляя ничего для веры. Он пытается постигнуть то, что выше его, он исследует то, что сильнее его, он врывается в божественное и скорее оскверняет святыню, чем открывает ее... и все, что находит для себя непостижимым, считает за ничто, не удостаивая веры...

Владимир Бутромеев

... Развал светской и духовной власти в Италии породил борьбу за обновление церкви. Начал ее монах-отшельник Петр Дамиани. Он потребовал отменить продажу церковных должностей, ввести безбрачие для священни-

ков и вернуть церковь миру и заповедям Христа. Народ поддержал эти требования. В борьбе за них выдвинулся и будущий папа Григорий VII, которому папство и обязано своим последующим величием.

Григорий VII родился в семье простого ремесленника. Правда, некоторые историки свидетельствуют, что его отцом был монастырский аббат. В монастыре он потом и воспитывался. Образование получил во Франции. Служил при дворе в Германии. В Рим вернулся советником Папы. И в шестьдесят лет народ силой, без утверждения императором, возвел его на папский престол.

Григорий VII отменил продажу церковных должностей, ввел безбрачие духовенства, а на одном из соборов объявил декрет, по которому Папу могли избирать только кардиналы, а не император.

— Власть священническая выше царской, — провозгласил Григорий VII и сумел доказать это.

Посланники Папы объехали все христианские страны. От имени Папы они потребовали у монархов принести свои царства в дар Святому Петру и получить их потом из рук римского первосвященника во временное, земное владение. Большая часть европейских государей признали эти требования. Император Священной Римской империи Генрих IV воспротивился попытке отнять у него право назначать пап и епископов и своей императорской властью низложил Григория VII. В ответ Григорий VII отлучил от церкви самого императора. Столкнулись два человека. За одним была огромная страна с сильнейшей армией. За другим — только титул Папы Римского.

Генрих IV с насмешкой отнесся к отлучению. Но знать, всегда готовая к борьбе за престол, ухватила за повод не подчиняться своему королю. Народ, возбужденный проповедью монахов, тоже отвернулся от него. Покинутый всеми, Генрих IV не выдержал и отправился к Папе. Григорий VII был в замке Каносса. Генрих IV три дня простоял перед воротами замка, босой, во власянице кающегося грешника, и только тогда Папа позволил пасть ему в ноги. Гордый преемник великих Оттонов, владеец величайшей империи, прекрасный собой воин, он распластался перед тщедушным, хрупким и нервным стариком, боясь без разрешения коснуться его туфли. Вымолив прощение, Генрих IV вернулся в Германию. Ему все равно пришлось воевать с князьями, добившимися независимости. Папа поддержал его врагов. И тогда Генрих IV, победив у себя дома, снова, уже с войском, пришел в Италию, взял Рим, возвел на престол своего Папу и короновался императорской короной. Григорий VII не сдался, он заперся в папском замке и призвал норманнов. Норманны под предводительством брата Гильома Железная Рука отбили Рим, но не смогли удержать его. Григорий VII бежал с ними на юг, где и умер. Начатая им борьба возвысила католическую церковь над государствами и укрепила ее положение над светской властью. Выражение «ходить в Каноссу» стало крылатым. Так говорят о том, кому пришлось унизиться перед своим противником, как это случилось с Генрихом IV у Каносского замка.

Бутромеев В. П. Детский Плутарх. Великие и знаменитые: Энциклопедия для детей. Минск: Алкиона-Деконт, 1995.



5

глава

Архитектура. Романский стиль

Крепости олицетворяют собой суровость и насилие. Но даже в самых строгих из них мы находим знакомые элементы, которые похожи на улыбки на невозмутимых лицах.

Анри-Поль Эйду



В суровую, тревожную, но созидательную эпоху XI–XII вв. утверждается первый общеевропейский стиль — романский (от лат. romanus), который был присущ в первую очередь ведущему искусству той эпохи — архитектуре. Романским этот стиль был назван, наверное, потому, что, во-первых, возник он на территории бывшей Римской империи, и, во-вторых, именно романская архитектура считалась продолжательницей римских строительных традиций, возрождая облицовку стен тесаны́м камнем, полуциркульные арки,

цилиндрические и крестовые своды.

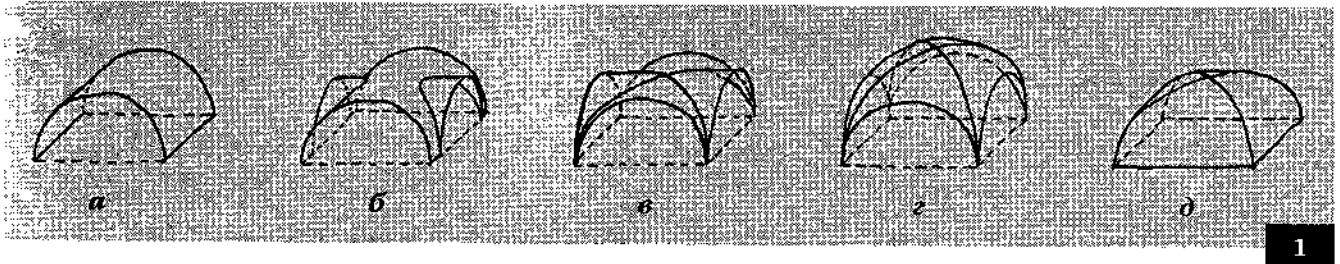
На самом же деле сходство конструктивных приемов не столько делает романскую архитектуру продолжением римской, сколько знаменует рождение новой самостоятельной архитектурной системы — нового стиля, родившегося в результате самоопределения новой цивилизации после долгих лет хаоса, смещения племен и языков.

Романская архитектура тяжела и сурова. В то время как более поздняя готическая архитектура тянула ввысь, романская словно ставила на колени. «Тяжелым молчанием» назвал ее известный скульптор, прекрасный знаток камня Огюст Роден.

«Романский стиль подчас наделяли такими эпитетами, как «простонародный» и даже «мужицкий». Конечно, в сравнении с арабской архитектурой, столь же ярко затейливой и тонко продуманной, как и «Сказки тысячи и одной ночи», романский художественный стиль может показаться несколько примитивным, упрощенно-лапидарным. И все же именно этим стилем средневековая Европа впервые сказала подлинно свое слово в искусстве. Слово веское и неповторимо своеобразное по своей выразительной силе. Л. Любимов.

География памятников романской архитектуры, в развитии которого участвовали все народы Западной Европы, довольно обширна. Но очагом становления романского стиля была в первую очередь Франция.

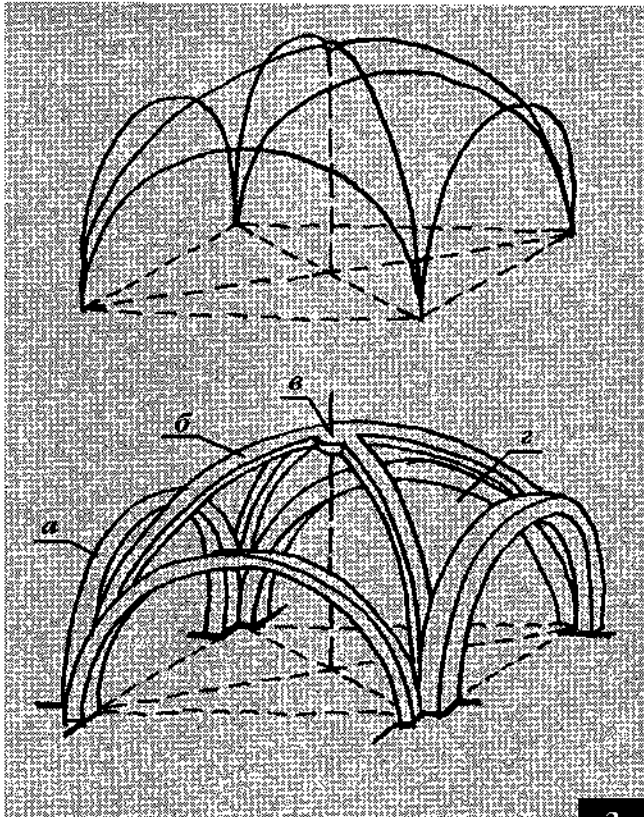
Переход от архитектуры эпохи Каролингов к романской был не столь заметен и выражался главным образом в использовании ка-



1 — типы сводов: а) цилиндрический; б) цилиндрический на распалубках; в) крестовый; г) крестовый на нервюрах; д) сжатый

менного перекрытия. Камень, правда меньшего размера, чем в античности, был основным строительным материалом романской архитектуры, а главная техническая проблема той поры заключалась в перекрытии внутреннего пространства церквей, в которых раньше использовались плоские деревянные перекрытия. Поэтому основными конструктивными элементами романской архитектуры станут арка и свод, которые дадут возможность перекрывать большие пространства.

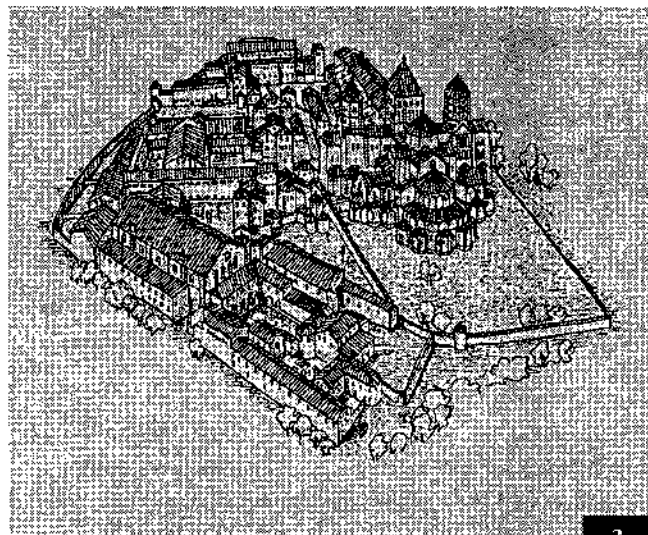
Наиболее простой — *цилиндрический свод*. Он пригоден для перекрытия помещений с небольшим пролетом. Толщина его довольно значительная, поэтому стены, на которые он опирается, по всей длине должны быть толстыми и массивными.



2 — элементы романского крестового свода: а) торцевые ребра; б) диагональные ребра; в) замок; г) распалубка

Основой для новых типов сводов стал римский прямой крестовый свод над квадратным в плане основанием. Нагрузки, возникающие от этого свода, распределяются по диагональным ребрам, а с них передаются на четыре опоры по углам квадратного основания. При увеличении высоты диагональной кривой до превращения ее в полукруглую получался так называемый повышенный крестовый свод. Позже появился ребристый крестовый свод, в котором сначала выкладывались торцевые арки и ребра. В период расцвета романского стиля этот свод делался повышенным, а его диагональная арка приобрела стрельчатую форму.

Архитектура романского стиля отличалась оборонительным, крепостным характером — имела массивные стены, узкие окна, высокие башни. Такая особенность была вызвана частыми войнами, суровыми условиями жизни и желанием отгородиться от внешнего мира. Постройки этого периода отличались суровой простотой, ясностью объемов, внушительностью, тяжеловесностью, монолитностью, замкнутостью и отсутствием украшений. Созданные преимущественно для сельского ландшафта, они прекрасно гармонировали с



3

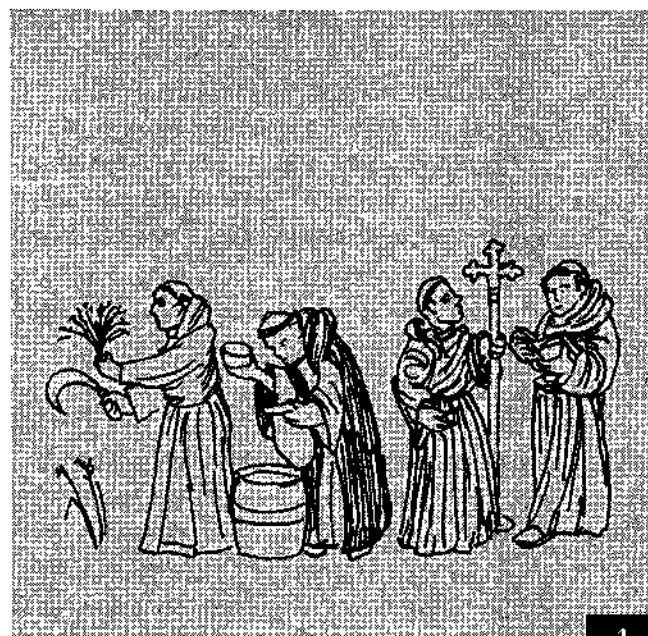
3 — Монастырь в Клуни. XII в. Реконструкция;

природным окружением. Главными и наиболее значимыми сооружениями романского стиля были монастырь-крепость, храм-крепость, замок-крепость.

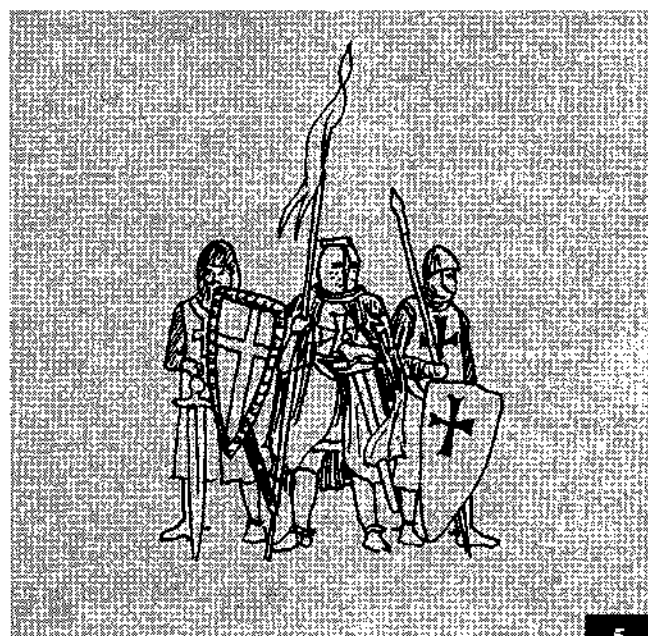
Значительную роль в возникновении и распространении романской архитектуры сыграли *монастыри*, которые представляли собой могущественную политическую и хозяйственную организацию, обладавшую огромной властью и богатством. Планировочное решение монастырей основывалось на универсальных схемах, но приспосабливалось к местным условиям и требованиям монашеских орденов. Самые известные из них — это бенедиктинский и цистерцианский ордена. Крупнейшим из бенедиктинских монастырей было аббатство Клуни в Бургундии, которое, проводя реформу, установило первоначальные строгости

устава, ввело централизацию ордена, подчинив ему все бенедиктинские монастыри. Старейший из сохранившихся цистерцианских монастырей, которые стремились к более суровому и простому укладу жизни, находится в Фонтенэ в Бургундии. Были и ордена нищенствующих монахов (францисканцев и доминиканцев), которые существовали на пожертвования, проповедуя во время своих странствий, и ордена воинствующих монахов, которые участвовали в крестовых походах.

Основным типом культового здания был *собор* — главное городское и монастырское сооружение.

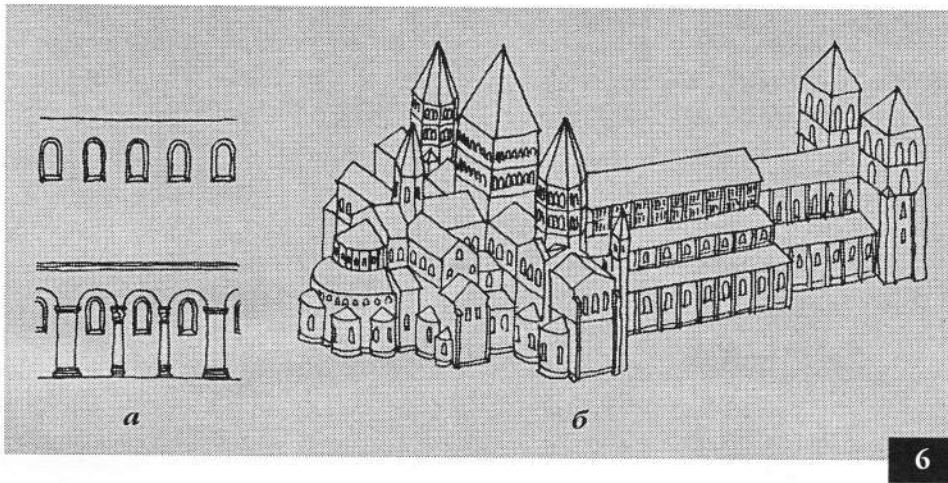


4

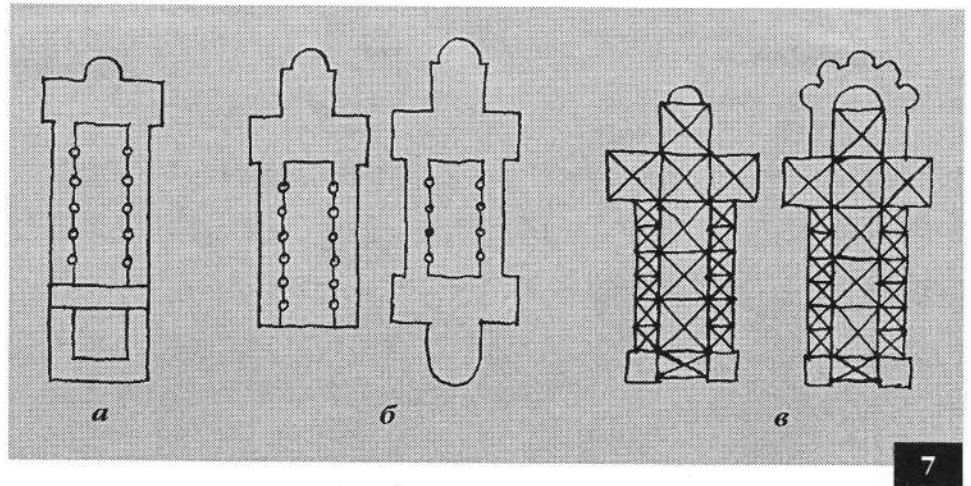


5

4 — монахи (цистерцианец, доминиканец, бенедиктинец, францисканец); 5 — рыцари (госпитальеры, тамплиеры, тевтоны)



6

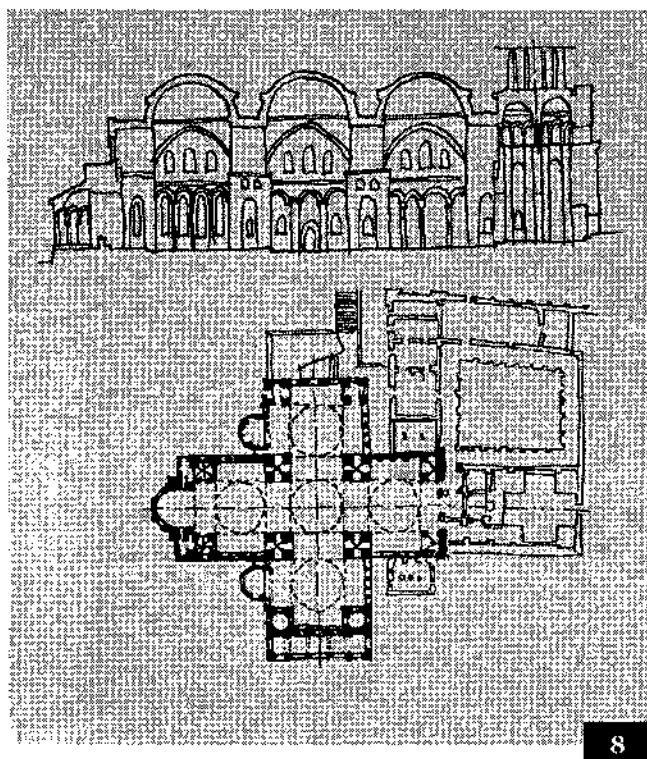


7

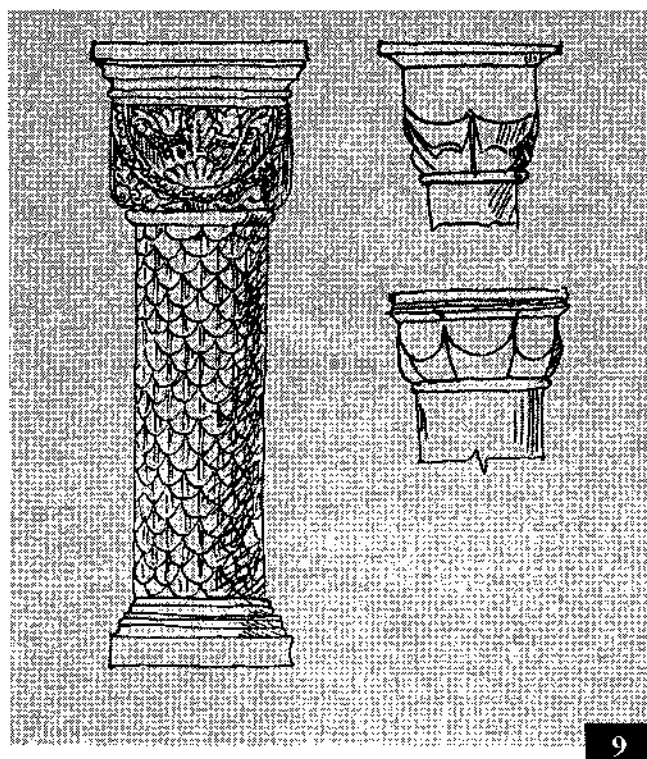
6 — а) Схема членения стен среднего нефа церкви Св. Михаила в Гильдесгейме; б) Клюни. Монастырская церковь; 7 — Планировочные решения храмов: а) христианская антика; б) базилика каролингского и оттоновского периода; в) романская базилика

Романский храм, вытянутый в плане в виде латинского креста, олицетворял собой модель мира и отражал католическую идею «крестного пути» страдания и искупления грехов. Его устройство, за основу которого была взята римская базилика, оставалось почти одинаковым во все Средневековье. По словам Виктора Гюго, «...какой бы скульптурой и резьбой ни была украшена оболочка храма, под нею всегда находишь как бы в зачаточном, начальном состоянии римскую базилику».

Чем же отличались от раннехристианских церквей романские храмы? В первую очередь большими размерами (так как должны были вмещать большое количество паломников), планировкой и новым конструктивным решением перекрытий. Главными новшествами, увеличивающими внутреннее пространство романского храма, были увеличение количества нефов, применение каменных сводчатых перекрытий, появление второго поперечного нефа — трансепта, увеличение восточной части храма, появление кольцевого обхода с венцом капелл, поднятие алтарной части для увеличения находящейся под ней крипты — помещения для хранения церковных реликвий. В



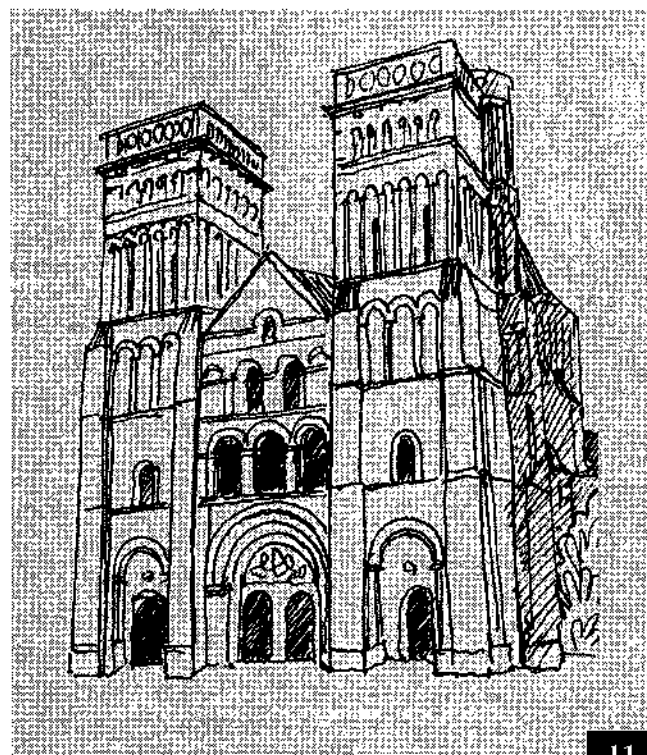
8



9

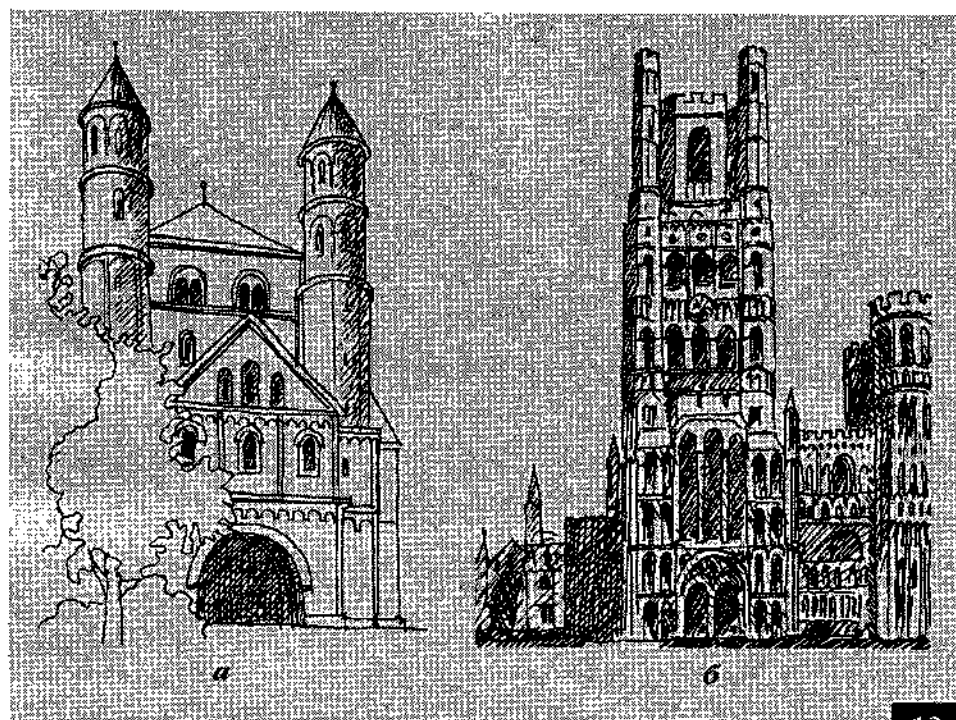


10

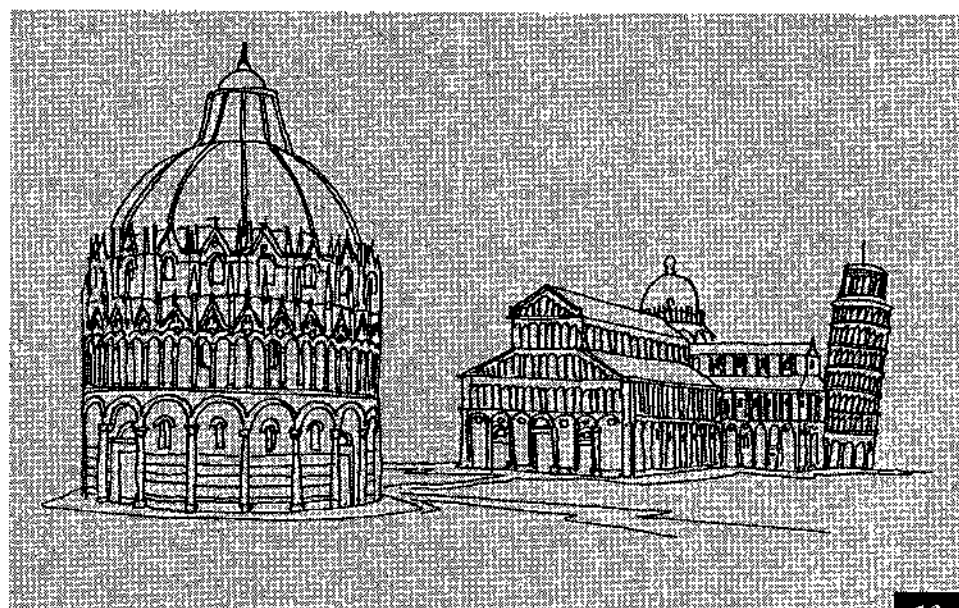


11

8 — Монастырская церковь Сен Фрон в Периге. Франция; 9 — Романская колонна и капители; 10 — Собор в Вормсе. Германия; 11 — Церковь Сент Трините в Каннах. Франция



12



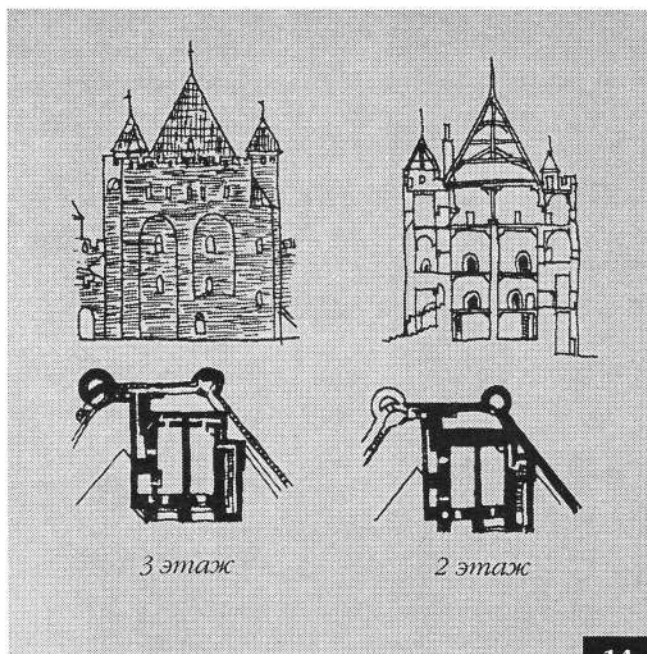
13

12 — а) Церковь Св. Панталеона в Кельне. Германия; б) Собор в Или. Англия; 13 — Баптистерий, базилика и колокольня в Пизе. Италия

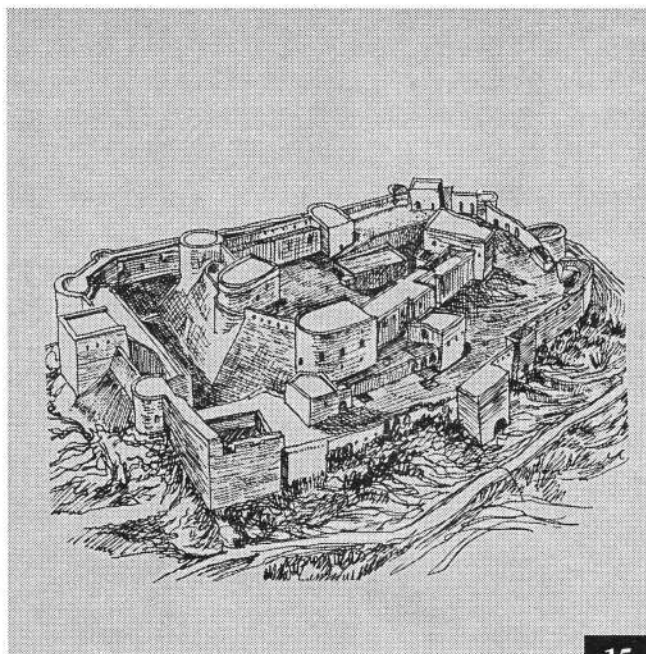
интерьере многих романских церквей использовалось членение среднего нефа на ярусы.

Наиболее полно выразился дух эпохи в монастырской церкви аббатства Клюни — огромной пятинефной церкви, пространственная структура которой была подчинена обслуживанию больших масс паломников.

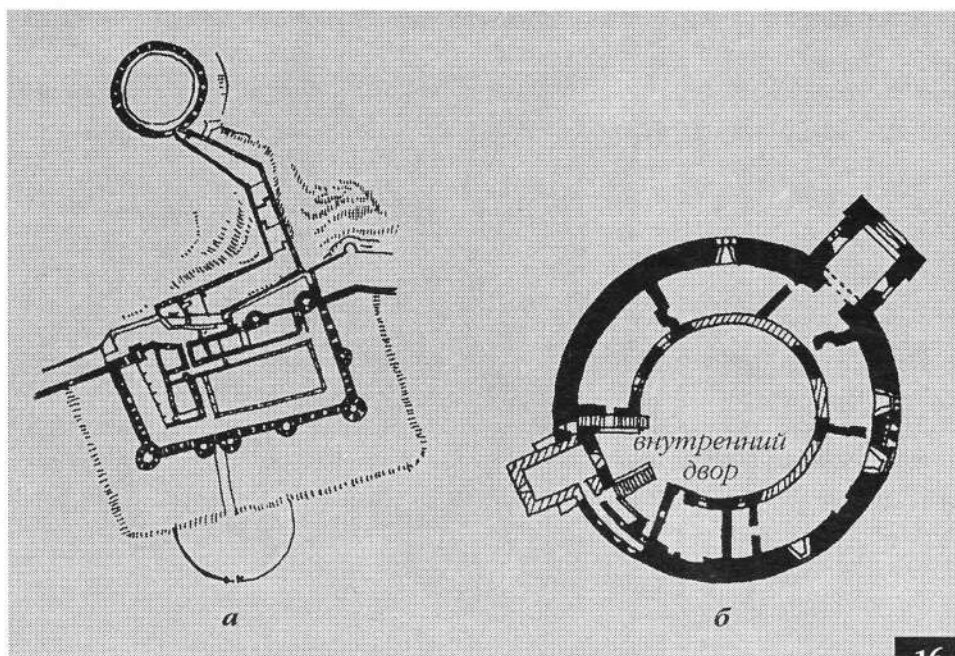
Центрические храмы, в отличие от базиликальных, встречались гораздо реже. Среди них — монастырская церковь Сен Фрон в Пе-



14



15



16

14 — Замок Арк. XI в. Планы, внешний вид и разрез; 15 — Замок Крак-де-Шевалье. Рисунок с макета; 16 — а) Замок в Каркасон. Франция. План цитадели. XII в.; б) Замок Рестормел. XII в. План цилиндрического укрытия («шелл-кип»)

риге, перекрытая пятью куполами. В основе ее плана лежит равно-сторонний греческий крест.

Возникший как итог сопоставления и сложения простых геометрических объемов внешний облик романского храма соответствовал его внутреннему пространству. Особое внимание уделялось западному фасаду романского храма. Он украшался порталом и имел вертикальные членения в соответствии с количеством не-

фов. Получили распространение башни: две обычно устанавливались на западном фасаде, а третья — над пересечением главного и поперечного нефов.

Важным элементом романской архитектуры была колонна. Поверхность ее ствола часто украшена орнаментом, а капитель — растительным и животным мотивами. Но ведущим началом романского зодчества была стена. «Как снаружи, так и внутри — ясность членений массивных форм, суровая непроницаемость толстых стен, те же строгие соотношения вертикалей и горизонталей, то же нарастание ввысь каменной громады с ее выступами и полуциркульными арками и (одновременно) та же нерушимо уверенная устойчивость ее на земле, в которую, кажется нам, она пустила вечные корни» (Л. Любимов).

Если храм представлялся крепостью Бога, то *замок* — крепостью рыцаря. Романские каменные замки с мощными оборонительными стенами были неприступными крепостями. Внутри замка находились жилые постройки и башнеобразное каменное жилище феодала — *донжон*. Первые донжоны были прямоугольные в плане и имели деревянные перекрытия. Возводились донжоны, а затем и комплексы замков у реки на естественном или насыпном холме, окруженном рвом с водой. Через ров перекидывался подъемный мост. Вход защищали подъемные металлические решетки — *герасы*. Большое значение при обороне замка играли крепостные *башни*, вначале квадратные в плане, а затем круглые, что способствовало лучшему радиусу обстрела. Позже на крепостных стенах появились башни с бойницами и *машикюли* — выступающие над стенами башни галереи с люками в полу. Принцип активного сопротивления с круглыми башнями лег в основу романской цитадели Каркасона (XII в.). Донжон в Каркасоне отсутствовал.

Весомый вклад в строительство крепостей и замков внесли крестоносцы, завоевавшие Сирию и Палестину. Неприступные горные крепости Киликийской Армении и Северной Сирии с цилиндрическими башнями и системой двойных стен («Замок змей» в Киликии) были взяты крестоносцами за основу при строительстве своих орденских крепостей и замков в горах. Из них лучше всех сохранился замок Крак-де-Шевалье.

В Англии наряду с прямоугольными в плане замками строились укрепления типа «шелл-кип» — полые цилиндрические башни, внутреннее пространство которых заключалось в «скорлупе» (замок Рестормел, башня Виндзорского замка).



Вопросы и задания:

1 Каким векам соответствует первый общеевропейский стиль? _____

- 2 Каким образом связывался романский стиль с Римом?

- 3 Назови основной строительный материал романской архитектуры.

- 4 Какие конструктивные элементы использовали романские строители? _____

- 5 Чем отличаются цилиндрический и крестовый своды?

- 6 Назови особенности романского архитектурного стиля.

- 7 Какие главные типы романских сооружений ты можешь назвать?

- 8 Какие известные романские монастыри ты знаешь?

- 9 Какая постройка служила основой романских храмов?

- 10 В чем отличие романских храмов и раннехристианских церквей?

- 11 Что было главным выразительным средством романской архитектуры? _____

- 12 Как называлось башнеобразное укрепленное жилище феодала?

- 13 Как использовали строители замков рельеф местности?

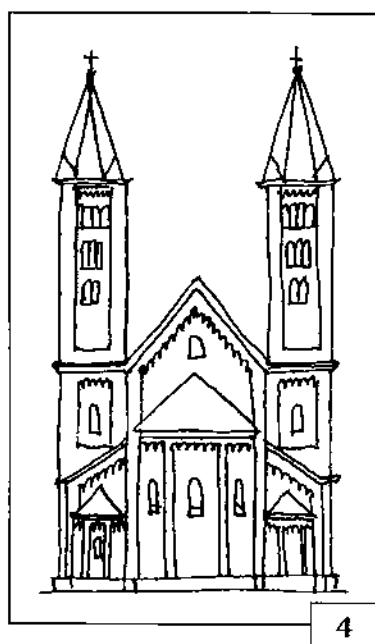
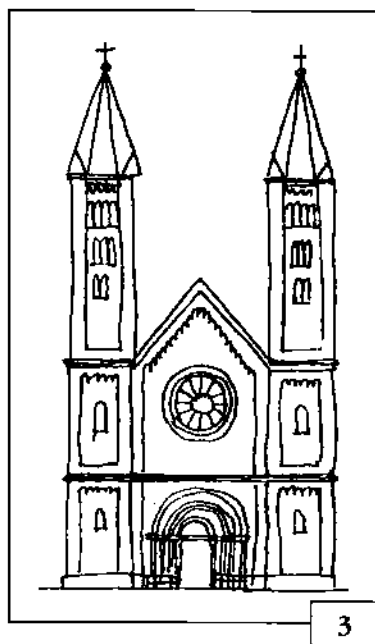
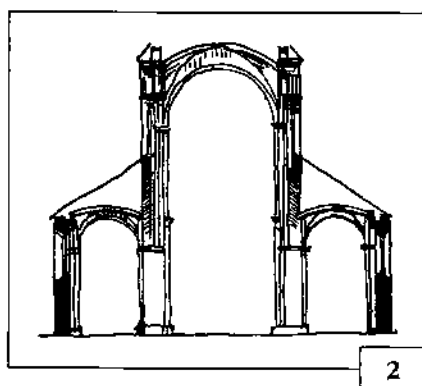
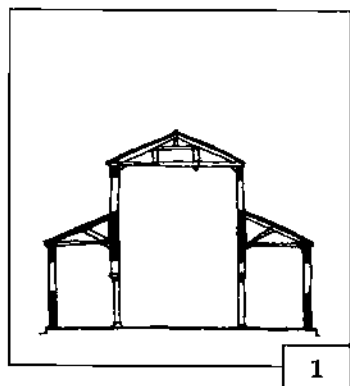
- 14 Для чего служили машикули?

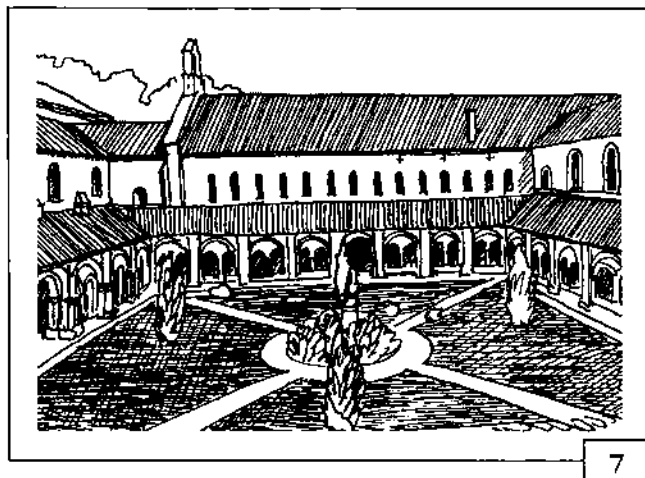
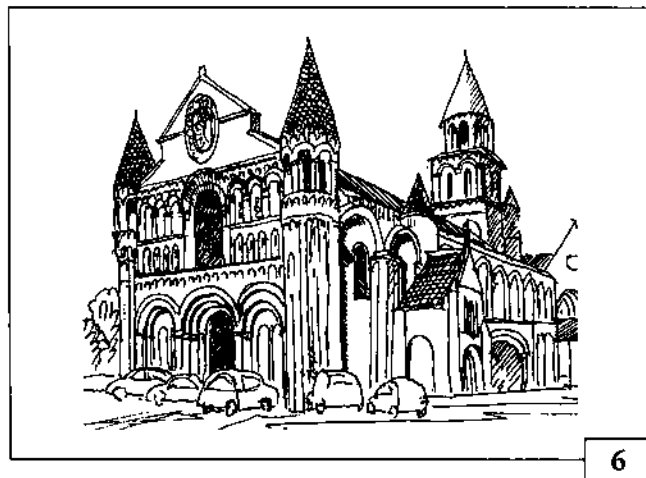
- 15 Какую страну можно считать родоначальницей романского стиля в архитектуре? _____



Соотнеси рисунки и их названия:

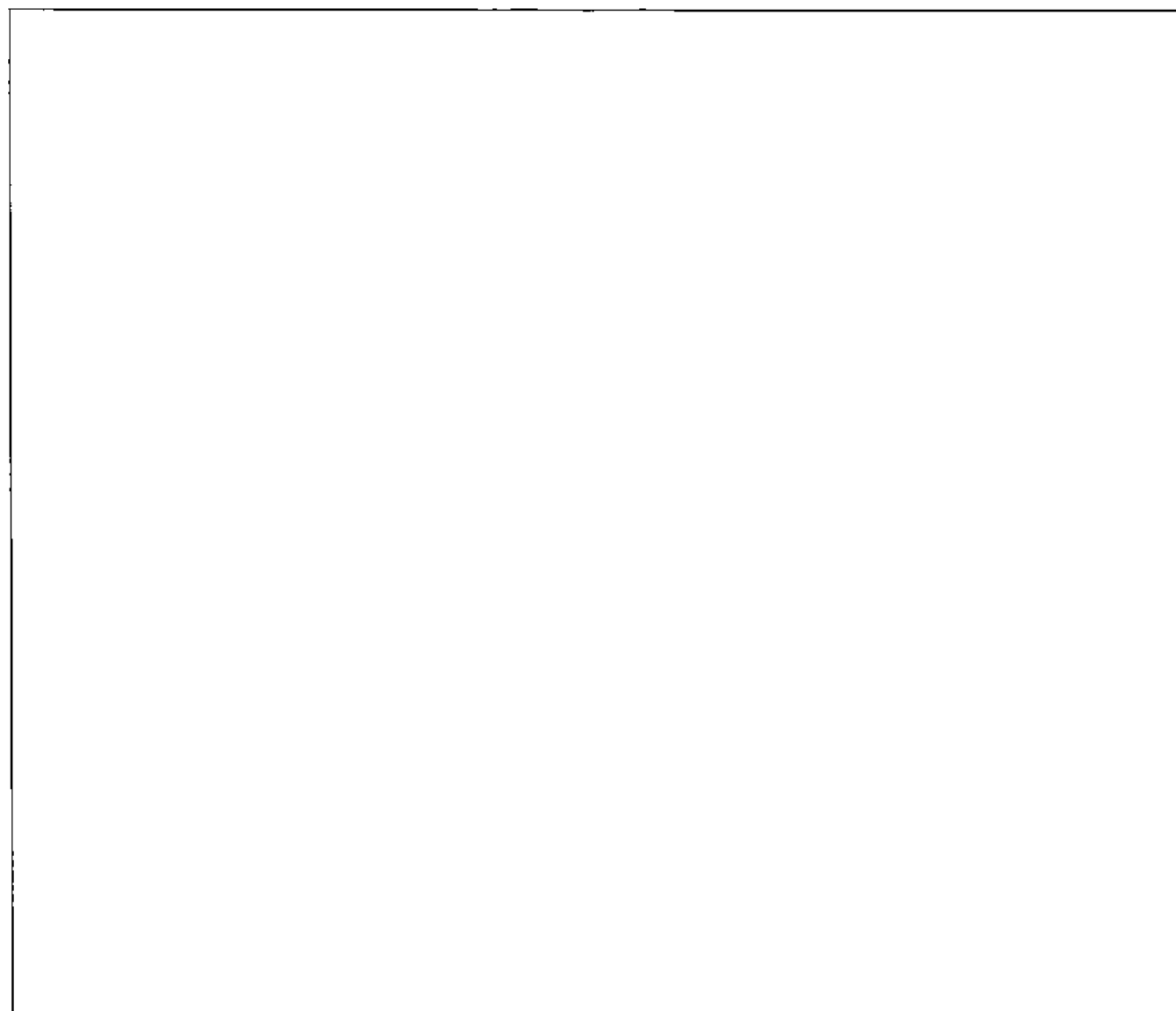
- 1 На рисунках (1) и (2) показаны разрезы храмов.
Какой из них относится к:
 _____ — романскому храму;
 _____ — дороманской базилике.
- 2 На рисунках (3) и (4) представлены два фасада
Собора в Шпайере (Германия). Какой из них относится к:
 _____ — западному фасаду;
 _____ — восточному фасаду.
- 3 Найди соответствие между рисунками (5), (6), (7) различных типов
романских сооружений, и их названиями.
 _____ — Замок Алькасар в Сеговии (Испания);
 _____ — Собор Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье (Фр.);
 _____ — Монастырский ансамбль в Фонтенэ (Фр.).





Творческая работа:

Нарисуй романский замок и придумай ему название.



Страницы хрестоматии

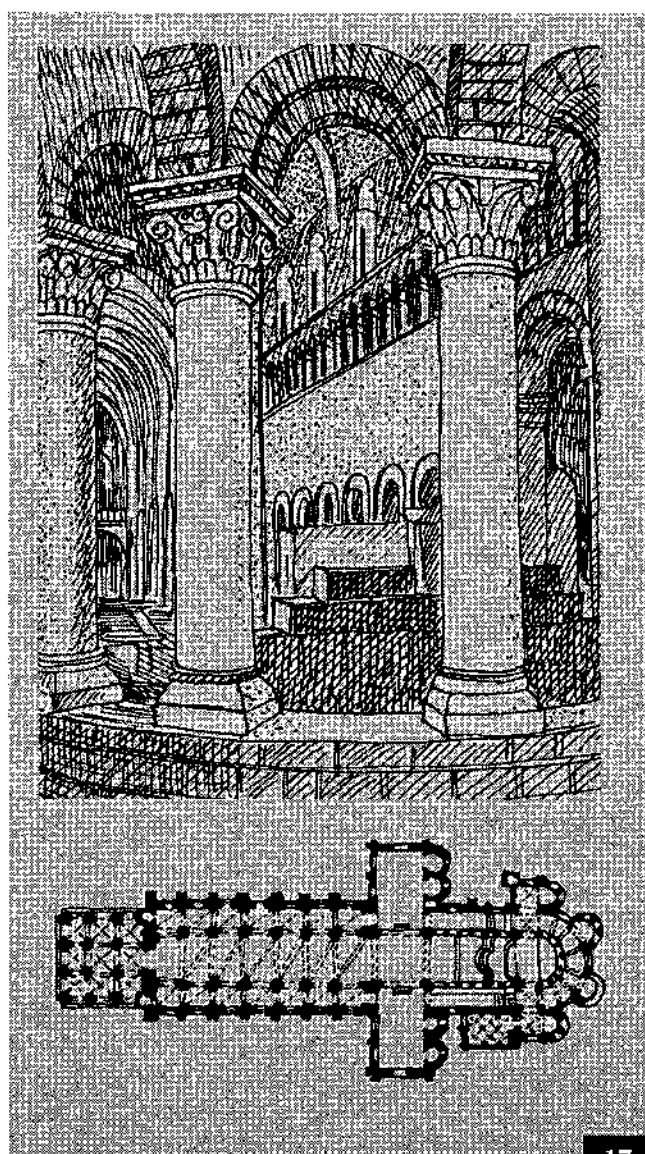
А. Цирис

Художественный образ романского и готического соборов (отрывок)

Романский стиль, господствовавший в X–XII вв. в архитектуре западного Средневековья, явился результатом чрезвычайно длительных исканий, главным образом в области церковного зодчества V–IX вв. Вместе с гибелью античного мира была надолго утеряна и его техническая и художественная культура. Ощупью, медленно создавались основные типы церковной и светской архитектуры — христианский храм и феодальный замок, получившие в романский период свое окончательное оформление.

Характерно для данного стиля прежде всего общее впечатление суровой торжественности и мощи, которое создается как размерами и пропорциями самого пространства интерьера, так и конструктивно-художественным оформлением его каменной оболочки. Для внушительности впечатления важны в данном случае все три измерения пространства. Огромная длина его повышает значение алтаря, расположенного в дальнем конце церкви. Незначительная по сравнению с длиной и высотой ширина, так же как в гипостильном зале египетского храма, заставляет человека особенно остро ощущать высоту колонн и стен по сравнению со своими размерами. Большая высота придает необычный облик всему интерьеру, подчеркивает символическое и художественное значение верха и верхнего освещения и косвенным образом напоминает о небе, играющем такую важную роль в религиозном мирозерцании средневековой Европы. Высота интерьеров церкви Сен-Бенуа на Луаре подчеркнута и выявлена четырьмя главными средствами: во-первых, его «многоэтажностью»; во-вторых, наличием мощных колонн и сквозных вертикальных столбов; в-третьих, масштабностью различных деталей, напри-

мер каменной кладки. Ряды кладки, поднимаясь друг над другом, являются как бы уложенной много раз меркой, дающей ясное представление о размерах стены, столбов и всего ин-



17

17 — Монастырская церковь Сен Бенуа на Луаре. 1004–1108 гг. Интерьер, план

терьера в целом. Наконец, последним масштабным средством выявления высоты служит наличие частей, в данном случае колонн и арок, однородных по форме, но значительно различающихся по размерам. Контраст в размерах уменьшает меньшие, но зато делает еще более грандиозными крупные арки и колонны и таким образом усиливает впечатление от всего интерьера в целом. Грандиозность пространства соединяется в данном интерьере с чрезвычайной массивностью и тяжестью окружающих его архитектурных форм.

Несмотря на всю свою выразительность, интерьер Сен-Бенуа не чужд известной двойственности, присущей вообще многим культовым сооружениям романского стиля. Эта двойственность во многом объясняется конструктивной робостью строителей, которым приходилось идти ощупью в разрешении

многих новых для Средневековья конструктивных задач, придавая своим сооружениям ради большей прочности избыточную массивность и ограничивая себя наиболее простыми, по большей части полукруглыми формами арок и сводов. В результате массивность стен и опор давит на пространство; в толстых, грубоватых колоннах, в тяжелых арках, в больших глухих полях стен и сводов много неподвижности, инертной массы, художественной примитивности и как бы недоработанности; окна сравнительно малы; ясно выраженное устремление кверху перебивается доминирующими над всем горизонтальными членениями и находит себе весьма неудачное завершение в тяжелом цилиндрическом своде с пересекающими его полуциркульными подпорными арками.

Искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика. Кн. для учителя. В 3 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 1987.



6

глава

Изобразительное, прикладное и музыкально-зрелищное искусства

Подлинные бессмертные произведения искусства остаются доступными и доставляют наслаждения всем временам и народам.

Фридрих Гегель



В романский период все виды искусства были направлены на решение главной задачи — создания образа храма. Особое место среди них занимали живопись и скульптура, теснейшим образом связанные с архитектурой. Не случайно их называли проповедью в камне и в цвете. Сцены и сюжеты росписей и рельефов имели поучительный характер, наставляя верующих и напоминая им о Боге.

Дороманская скульптура существовала лишь в виде рельефа в книжной миниатюре и

в каменной резьбе архитектурного орнамента. Одним из известнейших памятников этой поры являются бронзовые двери церкви в Гильдесгейме, на которых помещены шестнадцать сцен Ветхого и Нового Заветов, полных грубой жизненности, наивности и простодушия.

XI–XII вв. знаменуются возрождением монументальной скульптуры и техники высокого рельефа. Наверное, такое развитие каменной скульптуры было связано с ростом религиозных устремлений во времена крестовых походов. Бернар Клервоский осуждал использование в церкви скульптуры, которая напоминала о языческих идолах и представляла, по его мнению, суетное развлечение, позволяющее «охотнее читать по мрамору, чем по нашим книгам». Действительно, фантастическое скульптурное убранство в виде чудовищных кентавров, змей, рыб, полулюдей на капителях, у подножья колонн, на окнах и стенах романских храмов отличалось экспрессией и отзвуками языческих представлений и подтверждало «варварские» основы европейского искусства.

Особое внимание уделялось скульптурному украшению западного фасада и входу в храм. Чтобы люди входили в храм со смирением, над главным перспективным порталом обычно размещался *тимпан* (полукруглая плоскость над дверью) с рельефом, изображающим сцену Страшного Суда (церковь Сен Лазар в Отене). В центре нее — Христос на троне в окружении ангелов, трубящих о конце света. Фигура Христа окружена *мандорлой* (изображением святого сияния). Слева от Христа архангел Михаил взвешивает души умерших, рядом — заглатывающее грешников чудовище. Справа —



1

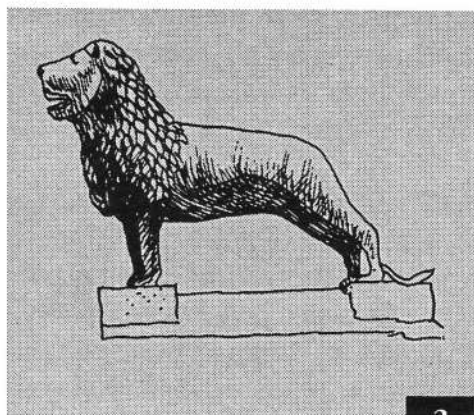
1 — Битва. Деталь вышитого ковра. Байе. Франция. 1066–1077 гг.

праведники отправляются в рай под охраной ангелов с мечами. Все фигуры этого сложного сюжета разномасштабны.

Кроме тимпана рельефами на фасаде украшались *архивольты* (обрамления арочного проема), колонки, порталы, на которых изображались апостолы, пророки и ветхозаветные цари. Лица их реалистичны и даже простонародны.

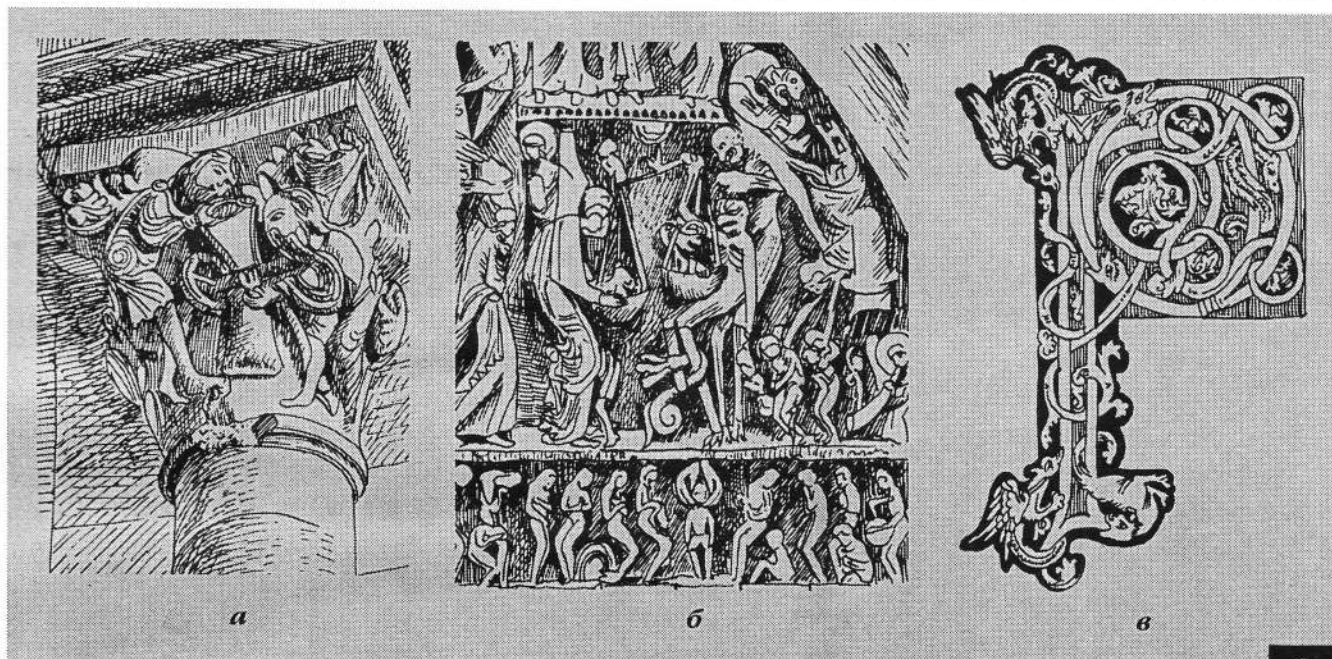
Если в романской архитектуре использование арочных конструкций служило подтверждением приверженности римским традициям, то в светской романской скульптуре такое сходство можно увидеть в круглой бронзовой скульптуре льва, венчающего колонну саксонского герцога. Этот лев напоминает бронзовую статую капитолийской волчицы.

Памятники монументальной живописи, в отличие от скульптуры, сохранились, к сожалению, плохо из-за несовершенства техники росписи романских храмов. Особое место в романском искусстве занимает испанская и итальянская монументальная живопись. Палитра фресок была довольно ограниченной и состояла из чистых, ярких тонов. Чтение росписей предполагало движение зрителя по интерьеру. Согласно философско-богословской системе, каждый персонаж или сцена росписи из Библии занимали свое определенное место. В центральной апсиде изображался Христос во славе, реже — фигура Богородицы, под ними — ангелы, апостолы, святые; в центральном нефе —

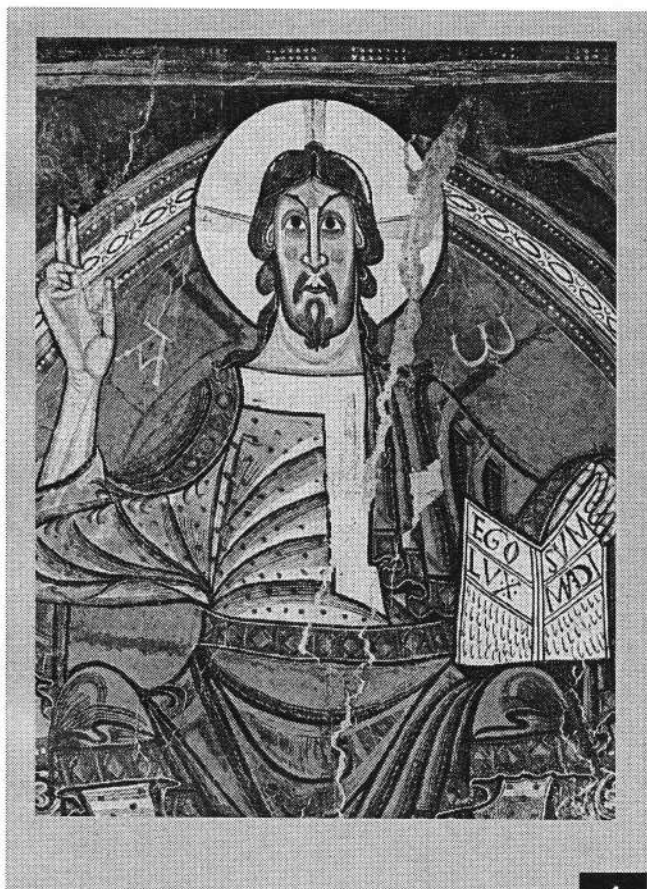


2

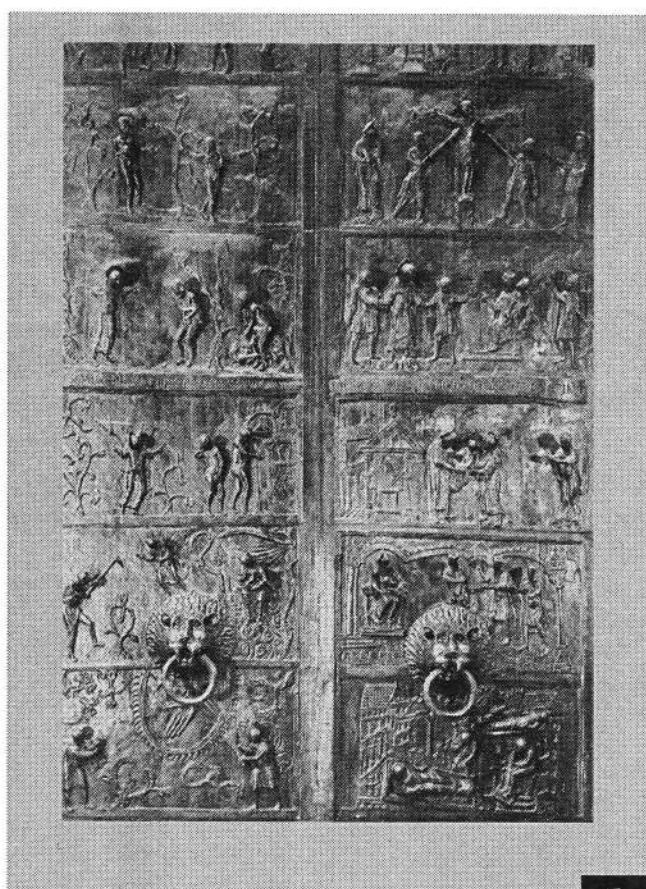
2 — Бронзовая статуя льва. Германия



3



4



5

3 — а) Капитель колонны. Церковь Сент Мадлен. XII в.; б) Страшный суд. Фрагмент западного тимпана в соборе в Отене. Ок. 1130–1135 гг.; в) Инициалы из манускриптов. Англия. XII в.; 4 — Христос во славе. Роспись главной апсиды ц. Сан Клементе в Тауле. Испания. 1123 г.; 5 — Бронзовые двери с изображением библейских сцен. Собор в Гильдесгейме. 1015 г.



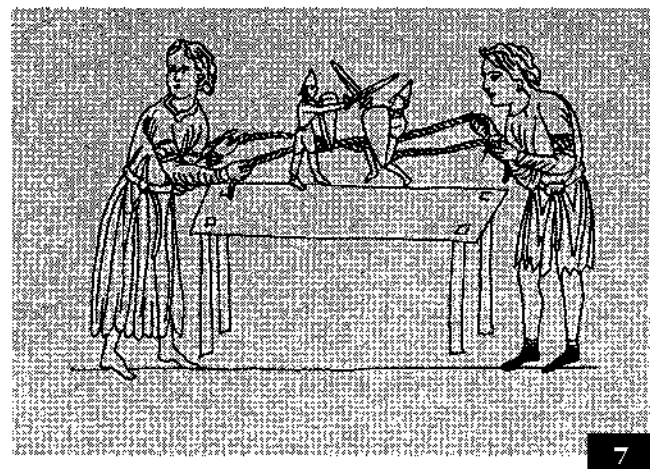
6 — Игрец на ротте. Рисунок с миниатюры XII в.

сцены из Ветхого и Нового Заветов, на западной стене храма — картина Страшного Суда.

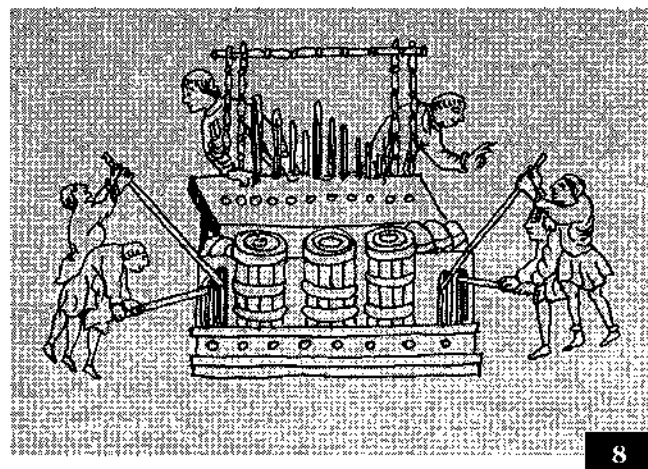
О живописном искусстве романской поры можно судить и по книжной миниатюре. Особое место в росписи книг занимали красочные *инициалы*. В переплетении стволов и петель букв возникают растения и фантастические фигуры животных и птиц. В миниатюрах появляются многофигурные композиции и новый удлинённый тип человеческой фигуры с напряжённым взглядом, подчеркнутой мимикой и экспрессивными жёстами.

Прикладное искусство переживает в романский период настоящий расцвет. Отвечая запросам храмов и монастырей, мастера производили самые разнообразные предметы: *тиксиды, реликварии, шкатулки, выносные кресты, ковры*. Среди живописных школ, работающих в технике отливки, чеканки, гравировки, эмали, своеобразием отличалось миниатюрное искусство Лиможа во Франции. Получили большое распространение настенные ковры — *шпалеры*, которые украшали суровые интерьеры замков и храмов и служили для утепления помещений. Знаменитый французский 70-метровый ковер из Байе заполнен сценами завоевания Англии норманнами. Музыка романского периода оставалась помощницей Божьего слова.

XI в. считается временем перехода от латинского одноголосного церковно-певческого хора к многоголосному искусству, закреплённому в письменной традиции. Именно в это время происходят изменения и в музыкальной культуре, которые связаны с именем итальянского монаха **Гвидо из Арrezzo** (990-е гг. — ок. 1050 г.) Выдающийся теоретик и практик романской музыки Гвидо Аретинский, совершивший буквально переворот в теории музыки, благодаря чему одноголосное пение раннего Средневековья сохранилось для потомков. Ему приписывают создание четырехлинейного нотного стана и названий шести нот.

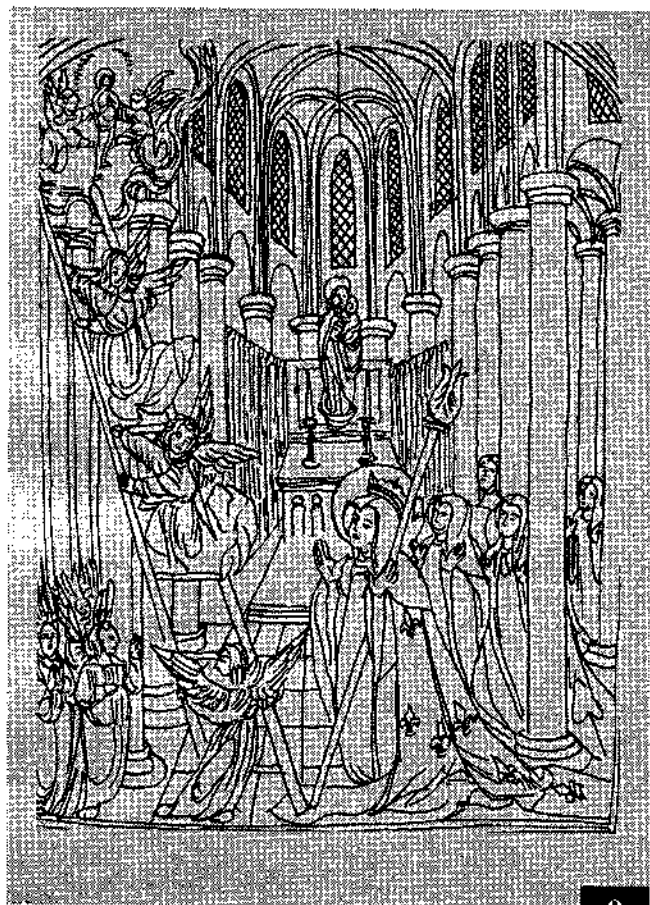


7



8

7 — Средневековые актеры, управляющие марионетками. Рисунок с миниатюры; 8 — Большой орган. Франция. Рисунок с гравюры XII в.



9

9 — Представление средневекового миракля в храме. Франция. Рисунок с гравюры XVI в.

Эти новшества разгрузили память певцов и открыли пути для творческого воссоздания музыкальных сочинений. Правда, запись латинских хоралов не отражала ни музыкальных интервалов, ни длительности звуков, ни всех тонкостей певческой интонации, которая раньше хранилась лишь в памяти.

С религиозной музыкальной культурой были связаны романские театрализованные жанры: литургическая драма, миракль, мистерия и моралите.

Театра в современном понимании в средние века не было, как не существовало и специальных театральных зданий. Но религиозные службы носили театрализованный характер. Поэтому из католических богослужений появилась литургическая драма, которая представляла собой церковные песнопения с элементами театрального действия во время службы. Первоначально она иллюстрировала Библию и примыкала к мессе. Было выработано два цикла литургических драм — рождественский и пасхальный. Постепенно в литургической драме усиливается музыкальный элемент, в котором звучат простонародные мотивы, добавляются комические персонажи и бытовые детали, а библейский текст подвергается свободной обработке. Так появляются полулитургические драмы XII в., действие ко-

торых переносится на паперть. Самая известная среди них «Действо об Адаме».

Со временем эти религиозные службы-представления начинают выходить на *паперть*, используя различные подмостки, бутафорию, декорации. Паперть служит сценической площадкой, а собор — фоном происходящего действия. Новый жанр религиозного представления — *мистерия* (от греч. *mysterion* — таинство) — организовывался обычно городскими властями и ставился прихожанами в дни церковных праздников. Сюжетной основой мистерий служили библейские и евангельские сюжеты, которые иногда сочетались с комедийно-бытовыми эпизодами. Допускали в мистерии и импровизации.

Миракли (*чудо*) возникли одновременно с мистериями и разыгрывались на паперти прихожанами и настоятелями храма. Основная тема миракля была связана с жанром жития святых.

Назидательные мотивы особенно проявились в *моралите*. Сюжеты этого театрального жанра основывались не только на библейских темах. Конфликт в моралите между пороком и добродетелью всегда заканчивался победой последнего.

**Вопросы и задания:**

- 1 Храм в средние века был средоточием культурной и духовной жизни общества. Какие виды искусства «работали» на создание образа храма?

- 2 Почему в скульптуре и живописи, украшавших романские храмы, использовались библейские сюжеты?

- 3 Почему в дороманских храмах отсутствовала скульптура?

- 4 В чем отличие романской скульптуры от античной?

- 5 Какой мотив был самым распространенным в романской живописи?

- 6 Какие предметы производили мастера для церковных и светских нужд?

- 7 Как назывались ковры-картины, украшавшие романские замки и храмы?

- 8 Какие изменения происходят в романской музыкальной культуре?

- 9 Кто создал первую нотную запись? _____

- 10 Назови романские церковные театрализованные жанры.

- 11 Существовали ли в XI–XII вв. театральные здания? _____



Творческая работа:

Выполни эскиз своих инициалов в романском стиле.



7

глава

Романская литература

*Полны чудес сказанья давно минувших
дней
Про гранкие деля былых богатырей.*
Песнь о нибелунгах



XI–XII вв. — это время расцвета средневекового литературного творчества, которое было представлено широким кругом жанров: «ученая» латинская и церковная литература; героический эпос; рыцарская, или куртуазная, литература (проза и поэзия трубадуров, труверов и миннезингеров).

В основу событий героического эпоса, прославляющего богатырскую силу и подвиги главных героев, положены реальные истори-

ческие события, которые переплетаются с вымыслом.

Так, во французской эпической поэме «Песнь о Роланде», дошедшей до нас в рукописи XII в., повествуется об испанском походе Карла Великого в 778 г., а у главного героя поэмы Роланда есть свой исторический прототип. Правда, поход против басков превратился в поэме в семилетнюю войну с «неверными», а сам Карл — из 36-летнего человека в седого старца. Центральный эпизод поэмы — Ронсевальская битва, прославляет мужество людей, верных долгу и «миллой Франции».

В испанском героическом эпосе «Песнь о Сиде» отразились события Реконквисты — отвоевания испанцами у арабов своей страны. Главный герой поэмы — известный деятель Реконквисты **Родриго Диас де Бивар** (1040–1099), которого арабы прозвали Сидом (господином).

В германском эпосе «Песнь о нибелунгах», который окончательно сложился из отдельных песен в эпическое сказание в XII–XIII вв., есть и историческая основа, и сказка-вымысел. В эпосе отражены события Великого переселения народов IV–V вв. Есть и реальное историческое лицо — грозный вождь Атилла, который превратился в доброго, безвольного Этцеля. Поэма состоит из 39 песен — «авентюр». Действие поэмы переносит нас в мир придворных празднеств, рыцарских турниров и прекрасных дам. Главный герой поэмы — нидерландский королевич Зигфрид, юный рыцарь, который совершил множество чудесных подвигов. Он смел и отважен, молод и пригож, дерзок и самонадеян. Но трагично сложилась судьба Зигфрида и его будущей жены Кримхильды, для которых роковым стал клад с золотом Нибелунгов.



1 — Средневековый поэт. Миниатюра из Большой Гейдельбергской рукописи

Главными темами светской рыцарской, или куртуазной, литературы, которая возникла при дворах феодалов, были любовь к прекрасной даме, прославление подвигов и отражение ритуалов рыцарской чести. Под словами «*куртуазная литература*» понимается изысканная светская литература, соответствующая общим понятиям рыцарской верности, доблести, щедрости и учтивости. Куртуазная литература (от фр. *courtois* — учтивый), которая создавалась не на латыни, а на национальных языках, представлена лирикой трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии и рыцарскими романами.

Характерной чертой куртуазной поэзии, бросившей вызов средневековому аскетизму, можно считать возросший интерес к миру человека, которой способен не только молиться и воевать, но и нежно любить, восхищаться красотой природы. Лирическая поэзия трубадуров возникла на юге Франции в Провансе и подразделялась на следующие формы: *альба* — поэтический рассказ о расставании влюбленных утром после тайного ночного свидания; *пастурель* — лирическая песнь о встрече рыцаря с пастушкой; *кансона* («песня») — наиболее сложное по строению поэтическое произведение, соединяющее разные стихотворные размеры; *сирвента* — стихотворение на моральную и политическую тему и *тенсоны* — стихотворные диспуты. Мастером пастурели (пастушеской песни) был Бертран де Борн. В жанре кансоны писали Бернарт де Вентадорн и Джауфре Рюдель, а в жанре альбы — «магистр поэтов» Ги раут де Борнейль.

В конце XII в. примеру трубадуров последовали французские придворные поэты-певцы *труверы* и немецкие певцы любви *миннезингеры*. Теперь уже поэтов занимали больше не лирические стихи, а полные всяких авантур стихотворные поэмы — рыцарские романы. Для многих из них материалом послужили легенды бретонского цикла, в которых действуют рыцари Круглого стола при дворе короля Артура. Рыцарских романов было очень много. Это «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, «Смерть Артура» Томаса Мэлори, «Ланселот, или Рыцарь телеги» Кретьена де Труа. Но самым популярным был роман о трагической любви — «Тристан и Изольда». Роман о Тристане, дошедший до нас во вторичном варианте, имеет много версий (Жозеф Бедье, Беруль, Готфрид Страсбургский), и каждый автор вносил в роман свои детали.

Героический эпос и рыцарская литература нашли отражение в музыкальном творчестве Рихарда Вагнера, которого вдохновили сюжеты эпоса «Песнь о нибелунгах» и куртуазного романа Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль».

**Вопросы и задания:**

- 1 Какими жанрами была представлена литература XI–XII вв.

- 2 Какие исторические факты легли в основу эпосов:
«Песнь о Роланде» _____
«Песнь о Сиде» _____
«Песнь о нибелунгах» _____
- 3 Назови главные темы рыцарской литературы. _____

- 4 Где возникла рыцарская поэзия? _____
- 5 Назови жанры рыцарской поэзии. _____

- 6 Как называли поэтов-певцов во Франции и в Германии? _____

- 7 На какой основе были созданы многие рыцарские романы?

- 8 К каким формам куртуазной лирики относятся следующие отрывки песен:

Боярышник листвой в саду поник,
Где донна с другом ловят каждый миг:
Вот-вот рожка раздастся первый крик!
Увы, рассвет, ты слишком поспешил!
Ах, если б ночь господь навеки дал,
И милый мой меня не покидал,
И страж забыл свой утренний сигнал...
Увы, рассвет, ты слишком поспешил!

Встретил пастушку вчера я,
Здесь у ограды блуждая.
Бойкая, хоть и простая,
Мне повстречалась девица.

Шубка на ней меховая
И кацавейка цветная,
Чепчик — от ветра прикрыться.

Нет, не вернусь я, милые друзья,
В наш Вентадорн: она ко мне сурова.
Там ждал любви — и ждал напрасно я,
Мне не дожидаться жребия иного!
Люблю ее — вот вся моя вина,
И вот я изгнан в дальние края,
Лишенный прежних милостей и крова.

Страницы хрестоматии

Бернарт де Вентадорн

Коль не от сердца песнь идет,
Она не стоит ни гроша,
А сердце песни не споет,
Любви не зная совершенной.
Мои кансоны вдохновенны —
Любовью у меня горят
И сердце, и уста, и взгляд.

Готов ручаться наперед:
Не буду, пыл свой заглуша,
Забыв, куда мечта зовет,
Стремиться лишь к награде брэнной!
Любви взыскую неизменной,
Любовь страданья укрепят,
Я им, как наслажденью, рад.

Иной такос наплетет,
Во всем любовь винить спеша!
Знать, никогда ее высот
Не достигал глупец презренный.
Коль любят не самозабвенно,
А ради ласки иль наград,
То сами лжелюбви хотят.

Сказать ли правду вам? Так вот:
Искательница барыша,
Что наслажденья продает, —
Уж та обманет непременно,
Увы, вздыхаю откровенно,
Мой суд пускай и грубоват,
Во лжи меня не обвинят.

Любовь преграды все сметет,
Коль у двоих — одна душа.
Взаимностью любовь живет,
Не может тут служить заменой

Подарок самый драгоценный!
Ведь глупо же искать услад
У той, кому они претят!

С надеждой я гляжу вперед,
Любовью нежной к той дыша,
Кто чистою красой цветет,
К той, благородной, ненадменной,
Кем взят из участи смиренной,
Чье совершенство, говорят,
И короли повсюду чтят.

Ничто сильнее не влечет
Меня, певца и голыша,
Как ожиданье, что пошлет
Она мне взгляд проникновенный.
Жду этой радости священной,
Но промедленья так томят,
Как будто дни длинней стократ.

Лишь у того стихи отменны,
Кто тонким мастерством богат,
Взыскует и любви отрад.

Бернарт и мастерством богат,
Взыскует и любви отрад.

Бертран де Борн

Я сирвентес сложить готов
Для тех, кто слушать бы желал.
Честь умерла. Ее врагов
Я бы нещадно истреблял,
В морях топил без дальних слов, —
Но выйдут те из берегов.
Огонь бы трупов не сожрал,
Уж разве б Страшный Суд настал.

Я не ворчун и не злослов,
А наглецам бы не прощал.
Господь, помимо всех даров,
Рассудок человеку дал,
Чтоб скромным быть. Но не таков
Любой из золотых мешков:
Из грязи в графы прет нахал, —
Уже и замок отмахал!

Короны есть, но нет голов,
Чтоб под короной ум блистал.
О славе дедовских гербов
Маркиз иль князь радеть не стал.
А у баронов при дворах
Я бы от голода зачах:
Хоть богатеет феодал,
Пустеет пиршественный зал.
Пускай я много ездовых
На дорогих конях встречал,
Но кто бы этих мозгляков
К Ожье, к Берару¹ приравнял?
Мне жалок щеголь-вертопрах:
Хоть разодет он в пух и прах
И зубки отполировал,
А для любви он пуст и вял.

Где слава рыцарских дворов?
Цвет рыцарства куда пропал?
А замки! Там радушный зов
Всех на недели собирал,

Там друг, солдат или жонглер
Был милым гостем с давних пор.
В тех замках нынче лишь развал, —
Я сам во всех перебивал!

Король французов не суров,
Уж он-то щедрость показал!
Жизор² свой славный — вот каков!
В удел он Ричарду отдал:
Филиппа испугал раздор.
Ну что ж, спасибо за Жизор!
Но я б того к чертям послал,
Кто ратный потерял запал!

Вальтер фон дер Фогельвейде

Если б я тропой неразделимой
В песнях, плясках, вместе сквозь года
Шел, цветы срывая для любимой,
С нею связан дружбой навсегда,
Осушая вместе хмельный кубок,
Поцелуй срывая с алых губок, —
Мук любви не знал бы я тогда.

Но к чему и песнь, и речи сладость,
Женский взор, исполненный тепла,
Если нет борения за радость,
За добро и правду против зла,
Если щедрость, честь и воспитанье —
Все уходит, все ушло в преданье,
Если Духа радость умерла.

Из «Песни о нибелунгах»

Авентюра I

Полны чудес сказанья давно минувших дней
Про громкие деянья былых богатырей.
Про их пиры, забавы, несчастья и горе
И распри их кровавые услышите вы вскоре.

Жила в земле бургундов девица юных лет.
Знатней ее и краше еще не видел свет.
Звалась она Кримхильдой и так была мила,
Что многих красота ее на гибель обрекла.

Любить ее всем сердцем охотно б каждый стал.
Кто раз ее увидел, тот лишь о ней мечтал.

¹ Ожье и Берар — персонажи французского эпоса.

² Жизор — город в Нормандии, который был часто предметом спора между англичанами и французами.

*Авентюра II
О Зигфриде*

Наделена высокой и чистою душой,
Примером быть она могла для женщины любой.

В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рожден на свет он был
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На Нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.

Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краев и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашел богатырей!

Еще юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нем.

Отменно воспитали родители его,
Хоть был природой щедро он взыскан без того.
Поэтому по праву воитель молодой
Считался украшением страны своей родной.
Когда ж герою время жить при дворе пришло,
Его там каждый встретил сердечно и тепло.
Он стал желанным гостем в кругу прекрасных дам,
Он им пришелся по сердцу и это видел сам.

Отныне с пышной свитой он начал выезжать.
Богато одевали его отец и мать.
Он у мужей, искусных в совете и в бою,
Учился быть правителем и честь блюсти свою.

Узрев, что сыну время сан рыцарский носить,
Велел вассалов Зигмунд на пир к себе просить
И в сопредельных землях дал знать через гонцов,
Что дарит платьем и конем своих и приплечов.

Про праздник тот рассказы дивят людей поныне.
Гостеприимный Зигмунд был щедр на благостыню.
Радужней, чем Зиглинда, не знал хозяйки мир.
Недаром столько витязей к ним съехалось на пир.

Пошли оруженосцы и рыцари в собор.
Служили, как ведется со стародавних пор,
Юнцам мужи и старцы на этих торжествах.
Все ожидали праздника с веселием в сердцах.

Пока во славу Божью обедня в храме шла,
Толпа простого люда на площади росла.
Народ валил стеною: не всякому опять
Чин посвященья в рыцари удастся увидеть.

Потом воитель каждый был оделен конем.
Большой турнир устроил король перед дворцом.
Дрожмя дрожали стены от грохота копыт —
Всегда потеха ратная отважных веселит.

Потом за стол уселся с гостями властелин,
Для них не пожалел он отборных яств и вин.
В одно мгновенье ока прошла усталость их.
Король на славу чествовал приезжих и своих.
Весь день, до поздней ночи, гуляли храбрецы.
В искусстве состязались бродячие певцы.
А гости награждали их от своих щедрот.
Тот пир прославил Зигмунда и весь его народ.

Король позволил сыну, как делал встарь и сам,
В лен города и земли пожаловать друзьям,
И сверстников отважных так оделил герой,
Чтоб был своей поездкою доволен гость любой.

Семь дней тянулся праздник, не молкли шум и смех,
И золотом Зиглинда одаривала всех,
Чтоб сын ее пригожий стал людям мил и люб:
Не будет тот им по сердцу, кто на даянье скуп.

Стал самый бедный шпильман за эти дни богат.
Был каждый приглашенный так щедр и тороват,
Как будто жить осталось ему лишь до утра.
Пышней и расточительней не видел мир двора.

Когда ж простились гости с радушным королем,
Знатнейшие вассалы речь завели о том,
Что Зигфриду пора бы воссесть на отчий трон.
Но даже слышать не хотел об этой чести он.

Пока живут на свете его отец и мать,
Он, сын их, на корону не станет притязать;
Но если враг посмеет грозить родной стране,
Заменит он родителя охотно на войне.

(Перевод Ю. Корнеева)

Библиотека всемирной литературы. Т. 9.
М.: Художественная литература, 1974.



Раздел третий

Позднее Средневековье *Готический период* **«Преодоление тяжести»**

Notre Dame

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, и — радостный и первый —
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мьшицами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план,
Здесь позаботилась подпругных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучил твои чудовищные ребра, —
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам...

Осип Мандельштам

1912



8

глава

История, философия и образование

Все науки связаны одна с другой и взаимно друг друга поддерживают; успех одной помогает всем другим, как глаз, например, руководит движениями всего тела.

Роджер Бэкон



С середины XII в. во Франции начинается новый, заключительный период западного Средневековья — готический. Продлится он почти до XV в. Термин «*готика*» возник в эпоху Возрождения по названию племени готов, поэтому «готический» был равносителен «варварскому» в противовес «античному», «римскому». В XIX в. подобное мнение изменилось, но термин так и остался.

Итак, вопреки мрачным предсказаниям 1000 г. конец света не наступил, и река средневековой жизни продолжала катить свои

медленные волны. Начиная с XII в. многое изменилось в западноевропейской жизни. Хотя феодальные порядки продолжали оставаться незыблемыми и католическая церковь сохраняла власть над умами людей, началось укрепление феодальных монархий и быстрый рост городов, которые изменили облик средневековой Европы.

Города богатели, в них развивались торговля и ремесла, создавались городские общины с самостоятельным управлением, которые стремились освободиться от власти феодальных сеньоров. Городские купцы и ремесленники объединялись в товарищества: купцы — в *гильдии*, ремесленники — в *цехи*. Складывается новый тип расчетливого, делового человека, исполненного чувства собственного достоинства, с иным образом жизни и иным ощущением мира.

Рост городов знаменовал новую эпоху и в культуре, которая приобретает светский характер. В центре внимания мыслителей и художников той поры все чаще оказываются проблемы человеческой личности, в которой замечают индивидуальные, неповторимые черты. Философы воспринимают личность как нерасторжимое единство души и тела.

Кроме церковных авторитетов, все большую роль играют античные мыслители. Главной фигурой в философской жизни Европы становится Аристотель.

Первым, кто взял себе за образец философию Аристотеля, был немецкий теолог и философ **Альберт Великий** (ок. 1193–1280), который написал комментарии и «Парафразы» к Аристотелю. Он носил почетное звание «*doctor universalis*», способствовал развитию



1



2

1 — Ремесленники. Рисунок с миниатюры XII в.; 2 — Сцена на рынке. Рисунок с гравюры XV в.

науки, резко отграничив ее от теологии, считая методом научного исследования наблюдение.

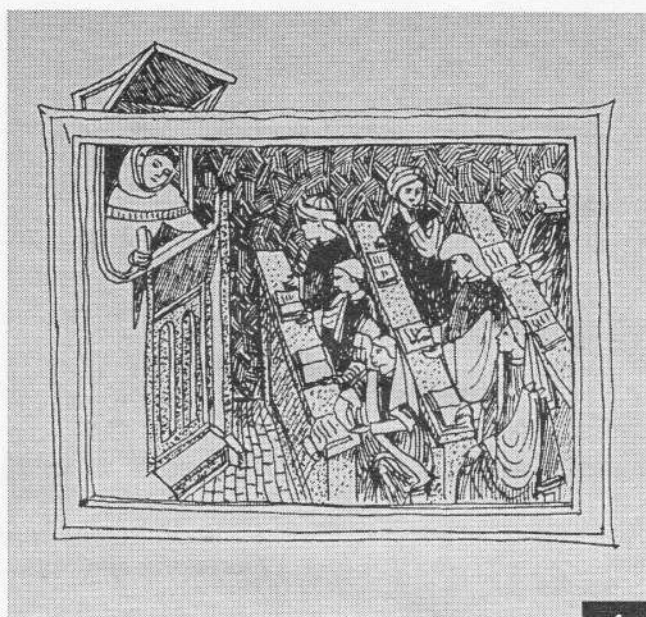
Альберт Великий был первым учителем другого известного философа, крупнейшего схоласта, идеолога католической церкви — **Фомы Аквинского** (1221–1274), которого называли «князем философии». Благодаря его трудам церковь смогла приспособить материалистические идеи языческой философии Аристотеля к христианскому вероучению (в частности, идеи Августина Блаженного). Он первым проводит четкую и резкую границу между верой и знанием. Учение Фомы Аквинского (томизм) было компромиссом между христианской теологией и нарождающимся естествознанием, представленным преимущественно опытной наукой. В своих главных трудах «Сумма теологии» и «Сумма философии» Фома попытался систематизировать современные ему воззрения на все стороны человеческого бытия и духа. После смерти Аквинскому был присвоен титул «ангельский доктор», и в 1323 г. он был причислен католической церковью к лику святых.

В XIV в. против учения Фомы Аквинского выступили профессор теологии в Оксфорде философ-номиналист **Иоанн Дунс Скот** (1270–1308) и английский философ и первый естествоиспытатель Средневековья **Роджер Бэкон** (1210–1294). Бэкон одним из первых стал заниматься научными экспериментами. Отделяя теологию от светских наук, он считал опыт, эксперимент и математику краеугольными камнями всего здания науки. Он призывал ученых своего времени перейти от авторитетов к вещам, от мнения к источникам, от споров к опыту, от книг к природе. Он был автором многих научных трудов и технических идей. Он исследовал законы отражения и преломления света, занимался изготовлением оптических приборов. Его идеи предвосхитили некоторые позднейшие открытия, например пороха, выпуклых стекол (см. Страницы хрестоматии).

Начиная с XII в. произошли изменения и в системе образования, которое вышло за пределы монастырских стен и стало более мир-



3



4

3 — «Семь свободных искусств». Рисунок с миниатюры; 4 — Учитель и школяры. Рисунок с миниатюры XV в.

ским. В городах появляются первые частные школы, которые хоть и находились под церковной опекой, подчинялись уже городским властям и часто являлись очагами распространения свободомыслия и еретических идей.

Начинают образовываться сообщества учителей и учащихся — *университеты* (от лат. *universitas* — общность). Первые университеты возникли в XII в. в Болонье (возник из кружка последователей знатока римского права Ирнерия) и в Париже (возник на основе бывшей епископской школы), а к XIII–XV вв. они появились почти во всех странах Западной Европы. Во главе университетов стоял уважаемый «профессор» — *магистр*. Лекции, на которые собирались школяры из разных городов, вели известные мыслители того времени: Альберт Великий, Фома Аквинский и др. Преподавание велось по *факультетам* (объединениям по предметам), во главе которого стоял *декан*. На подготовительном (артистическом) факультете Парижского университета изучались «*семь свободных искусств*» (грамматика, диалектика, риторика и арифметика, геометрия, музыка, астрономия). Прочувившись несколько лет на подготовительном факультете и сдав экзамены, студент получал звание *бакалавра* — первую ученую степень. После окончания обучения на этом факультете бакалавр мог сдавать следующий экзамен — на звание *магистра* свободных наук. И только потом студент мог продолжить обучение на одном из трех высших факультетов: богословском, юридическом и медицинском. В случае успешного завершения он получал степень доктора (см. Страницы хрестоматии). Студенты любили свой университет и называли его «ласковой матерью» (лат. «*альма-матер*»). Многие студенты переходили из города в город, слушая лекции известных философов. Таких студентов-странников называли *ваганты*, что в переводе с латинского означает — бродячие.

**Вопросы и задания:**

- 1 Каковы исторические рамки готического периода?

- 2 Когда и где возник термин «готика»?

- 3 Какие изменения происходят в западноевропейской жизни с XII в.?

- 4 Какие философы взяли за образец философию Аристотеля?

- 5 В чем заключались особенности философских взглядов:
Фомы Аквинского _____

Роджера Бэкона _____

- 6 В каких городах возникли первые университеты? _____

- 7 Расположи ученые степени по возрастанию уровня образования:
доктор, бакалавр, магистр.

- 8 Как и сегодня звучит традиционное образное название учебных заведений (чаще высших) по отношению к питомцам?

- 9 Как называли бродячих студентов? _____
- 10 Какие факультеты были в Парижском университете?

**Творческое задание:**

До сих пор студенты поют сложенный средневековыми школярами гимн. Он возник из застольных песен вагантов и начинается сло-

вами: «Gaudeamus igitur!» («Так давайте радоваться!»). А есть ли гимн в твоём учебном заведении? Напиши его первые строчки.

Страницы хрестоматии

Владимир Бутромеев

**Сорбон, Роджер Бэкон
и Фрэнсис Бэкон**

К началу эпохи Возрождения в Европе уже было несколько десятков университетов, где обучали семи свободным искусствам — грамматике, диалектике, риторике, арифметике, геометрии, музыке и астрономии. На первых курсах изучались только три науки, и их и называли тривиальными, от латинского слова «три». Самым престижным считался Парижский университет, выросший из приюта, где жили шестнадцать студентов (по четыре француза, немца, англичанина и итальянца). Приют основал духовник короля Роберт Сорбон. С тех пор Парижский университет и называется Сорбонной. Курс обучения в нём длился десять лет. По окончании студент должен был с шести утра до шести вечера без перерыва вести диспут с двадцатью профессорами, которые сменялись каждые полчаса. Выдержавший такое испытание получал звание доктора и особую черную шапочку.

До Европы уже дошли утерянные сочинения Аристотеля, сохранившиеся в переводах арабов. Начала возрождаться философия, пока ещё только в диспутах и схоластических спорах с доказательствами из текстов Аристотеля и богословских трактатов Отцов Церкви — Блаженного Августина и Фомы Аквинского. Уже появились рыцарские романы о мужественном короле Артуре, о главном рыцаре Ланселоте, о несчастных влюблённых Тристане и Изольде. Вместо старых церквей, похожих на крепости, стали возводиться готические соборы, устремлённые вверх ажурными

стрельчатыми башнями, украшенные цветными окнами-витражами, поражающие музыкой усовершенствованного органа, позаимствованного в Византии.

Одним из первых учёных Средневековья был философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон. Он происходил из богатой знатной семьи и в молодости тратил много денег на своё образование. Позже его родители разорились. Чтобы продолжить занятия наукой, Бэкон стал монахом.

Он долгое время провёл во Франции в Парижском университете. Внимательно изучив труды греческих философов, Бэкон обнаружил, что они очень плохо переведены и искажены. Он взялся за изучение языков, чтобы правильно понять то, о чём писали древние учёные. Бэкон доказывал, что знания можно получить не в богословских спорах, а только изучая природу с помощью опытов. Сдав в Париже экзамен на учёную степень доктора, Бэкон вернулся на родину и начал читать лекции в Оксфорде, самом знаменитом учебном заведении Англии, в котором он сам когда-то учился.

Бэкон сделал много открытий в области естественных наук. Он высказывал мысль о существовании молекул, занимался химией, шлифовал линзы и пытался сделать микроскоп и телескоп. Слава о его достижениях распространилась не только в Англии, но и во всей Европе. Завистники и те, кого он высмеивал за пустые богословские диспуты, обви-

нили ученого в чернокнижии, занятия магией и связях с дьяволом.

Руководители монашеского ордена Франциска, в котором состоял Бэкон, запретили ему читать лекции. Его выслали из Парижа, где он должен был находиться в монастыре. Почти десять лет он не мог публиковать свои научные трактаты.

Неожиданно Папа Римский заинтересовался работами Бэкона и, ознакомившись с ними, стал покровительствовать ученому. Он разрешил ему вернуться в Оксфорд и продолжить свои опыты. Счастье оказалось недолгим. Вскоре Папа Римский умер и на его место избрали генерала ордена святого Франциска, ярого врага ученого.

Все труды Бэкона были конфискованы, а его самого бросили в темницу. Там он провел четырнадцать лет и вышел на свободу незадолго до смерти.

В истории науки известен и другой англичанин Бэкон Фрэнсис. Он жил почти триста

лет спустя после Роджера Бэкона и тоже вошел в историю как один из самых знаменитых философов своего времени. В тринадцать лет он разработал план философского трактата «Новый органон», который позже принес ему всемирную славу.

Сейчас имя Фрэнсиса Бэкона не так заметно, как раньше. Но его слова «Знания — это сила», или просто «Знания — сила», стали крылатой фразой. Как и его предшественник-однофамилец, Фрэнсис Бэкон утверждал, что только опыт и эксперимент могут стать основой истинного знания. Сегодня такая мысль кажется правильной и понятной. Но в средние века именно эта мысль повернула науку от бесплодных споров и диспутов на ту дорогу, которая привела к развитию техники и познанию мира.

Бутромеев В. П. Детский Плутарх. Великие и знаменитые: Средние века и эпоха Возрождения: Энциклопедия для детей. Минск: Алкиона-Деконт, 1995.



9

глава

Архитектура. Готический стиль

Вся сказочность готического строения имеет рациональную основу: она вытекает из каркасной системы постройки, при которой здание представляет собой каркас, скелет из стрельчатого свода, аркбутанов и контрфорсов.

Наталья Дмитриева



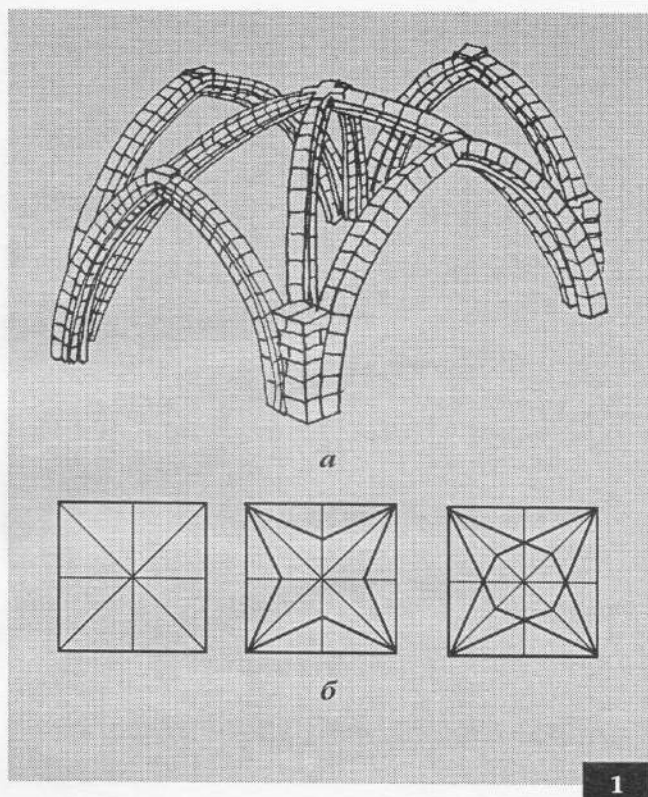
В XII–XV вв. сохраняется ведущая роль архитектуры, которой больше других видов искусств был свойственен готический стиль, создавший своеобразную систему форм и новое понимание пространства. В архитектуре характерными чертами готического стиля, пришедшего на смену романскому, являются вертикальность композиций, стрельчатая арка, сложная каркасная система опор и ребристых сводов, устремленность ввысь, легкость и ажурность образа. Название «готика» не отражает сущности этого стиля. Стрельчатый стиль — вот его более точное

определение, которое появилось на родине готики — во Франции. Готику принято подразделять на три периода: раннюю (XII в.), зрелую, или высокую (XIII–XIV вв.), и позднюю, или «пламенеющую» (XIV–XV вв.).

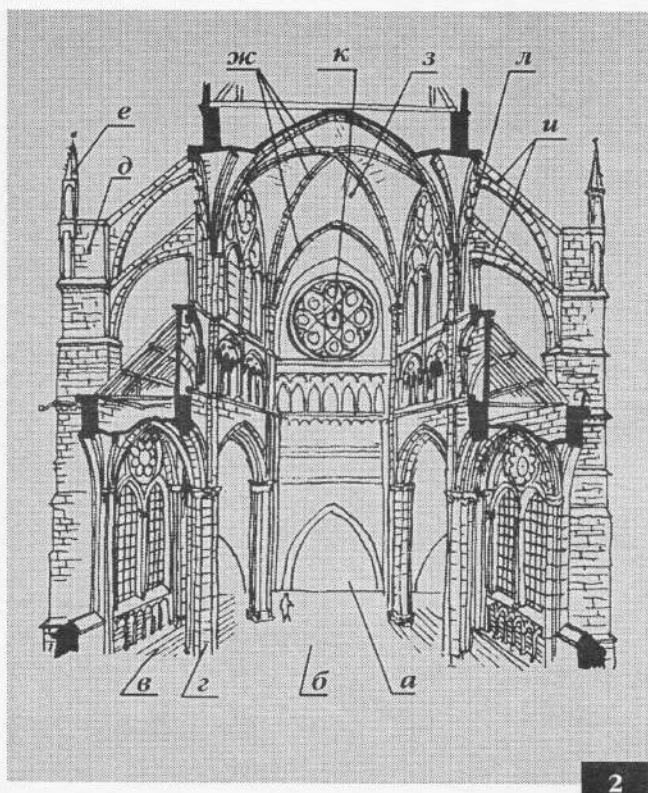
Главным строительным материалом оставался камень, даже архитекторов и строителей в ту пору называли каменщиками. Они собирались в артели и строили, переезжая из города в город, обмениваясь навыками и знаниями. Наверное, поэтому готическая архитектура отличается большим стилистическим единством, и в ней нет такого обилия школ, как в романской.

Конструктивную основу готики составляют *каркасная система* и ее важнейшая составная часть — *ребристый свод*. К каркасной системе привело стремление максимально увеличить высоту и уменьшить массивность сооружения. Благодаря каркасу стена перестала быть несущим элементом, а стала лишь заполнением между пилонами. Такое «освобождение» стены открыло новые возможности для развития ажурного декора и освещения собора цветным светом *витражей* — типично готическим нововведением.

Главной задачей строителей было создание прочного, легкого и высокого свода, с помощью которого можно было устраивать перекрытия высоко над землей. Этой задаче соответствовал готический ребристый свод, который был настолько усовершенствован, что система несущих перекрещивающихся ребер будущего перекрытия — *нервюр*, или *гуртов*, образовывала упругий *каркас* (скелет



1



2

1 — а) Кладка каркаса готического свода; б) Схемы расположения нервюр готического свода; 2 — Поперечный разрез готического собора: а) вход; б) главный неф; в) боковой неф; г) колонна; д) контрфорс; е) пинакль; ж) нервюры или гурты; з) нервюрный свод; и) аркбутаны; к) окно-роза; л) трифорий

свода), который заполнялся облегченной кладкой. Каменщики сначала укладывали нервюры, а на них уже опирались тонкие, утратившие массу своды.

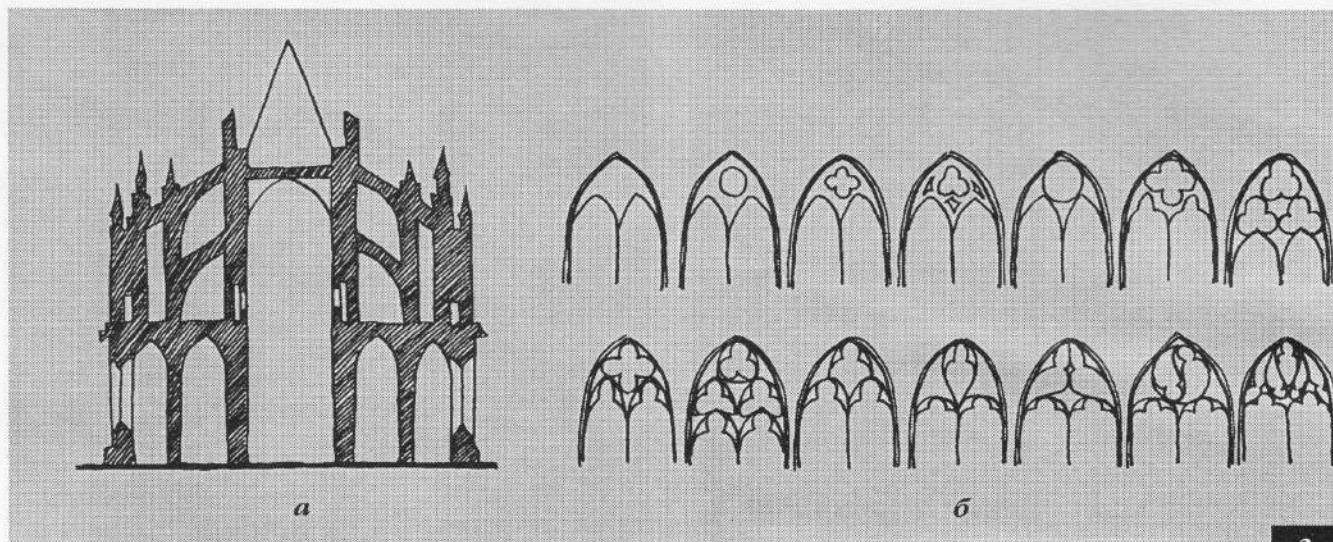
Опираясь не на стены, а на столбы, нервюрный (ребристый) свод был значительно легче романского, обладал гибкостью и позволял перекрывать пространства неправильной формы.

Для погашения боковых распоров каркасная конструкция в готических соборах выносится наружу. Это достигается с помощью внешней системы опор — *контрфорсов* и висячих наклонных арок — *аркбутанов*. Место опоры аркбутана на контрфорсе укреплялось маленькой башенкой — *пинаклем*.

Именно эта конструктивная система позволила уменьшить массу сооружения и увеличить его высоту, создать ощущение легкости и ажурности. Важно и то, что готический каркас не прятался в стену, а формировал не только техническую, но и художественную основу архитектурного образа готики.

Определяющими типами готических сооружений были собор (крупный христианский храм) и ратуша (здание городского самоуправления).

В церковном строительстве главное место занял собор. Все конструктивные особенности готического стиля можно проследить на примере архитектуры главного феномена готики — *городского ка-*



3

3 — а) Система опор в готическом соборе (схема); б) Развитие готического окна

федерального собора, в котором отразился грандиозный синтез искусств.

Городской собор, который называют «каменной книгой», строился на протяжении многих лет на средства всех горожан и являл собой воплощение их представлений о мире земном и небесном. Собор был центром культурной и общественной жизни. Здесь проходили богослужения, городские собрания, театрализованные представления, даже читались университетские лекции.

Такое многообразное назначение отразилось в пространственном решении собора. Он имел вытянутый трех-, пяти- и семинефный план. Поперечный неф еле выступал из объема здания. Типичной чертой была огибающая хор галерея с венцом радиальных капелл. Для внутреннего пространства готического храма характерна тяга к слиянию в единое целое нефов, трансепта и хора.

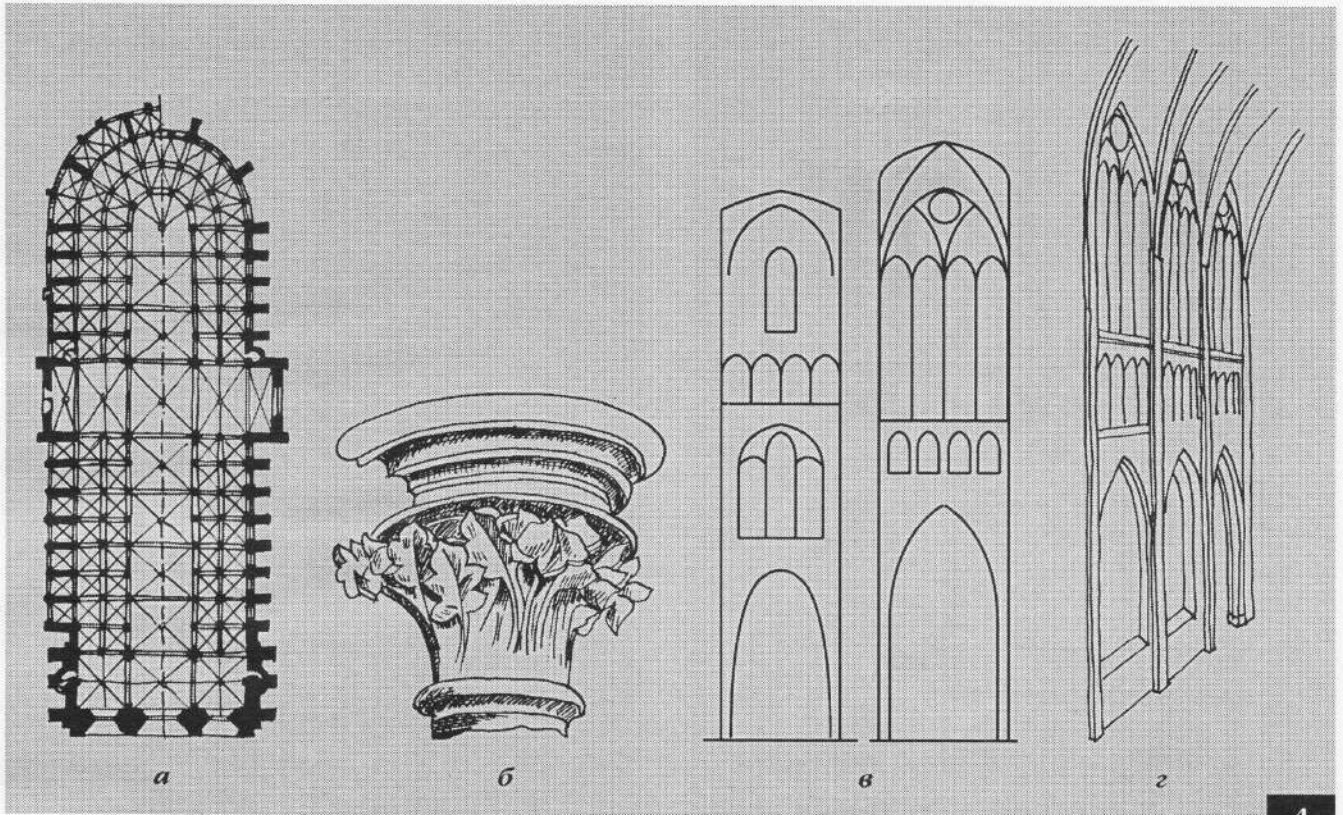
Значительные изменения происходят в интерьере готического собора. Он грандиознее и динамичнее, в нем преобладает вертикаль, а внутреннее пространство почти сливается, появляется много света, декора и пластики. Капители готических колонн часто украшают стилизованные листья дуба, бука, ясеня, а не «варварская» плетенка и античный аканф.

Изменился и внешний вид готических соборов. Исчезли массивные башни над средокрестием. Главенствующий западный фасад стали фланкировать стройные высокие башни, которые суживались и облегчались кверху и часто заканчивались шатром. Значительно увеличился размер «перспективного» портала, над которым размещалось окно-роза.

К наиболее известным готическим соборам относятся:

Франция Ранняя готика:

- Церковь аббатства Сен-Дени (1137–1151)
- Собор Парижской Богоматери (1163–1257)



4

4 — а) План собора Нотр-Дам в Париже; б) Капитель готической колонны; в) Трех- и четырехчастное деление внутренней поверхности стен собора; г) Облегчение стены между опорами в каркасе

Зрелая готика:

- Собор в Реймсе (1211–1311), где короновались короли
- Собор в Амьене (1218–1288) — самый высокий из готических соборов
- Церковь капеллы Сен-Шапель в Париже (1245–1248)
- Аббатская церковь Мон-Сен-Мишель (XV в.)

Поздняя готика:

- Руанский собор (XIV–XV вв.)
- Германия Собор в Кельне (1248 г. — XIX в.)
- Собор в Вормсе

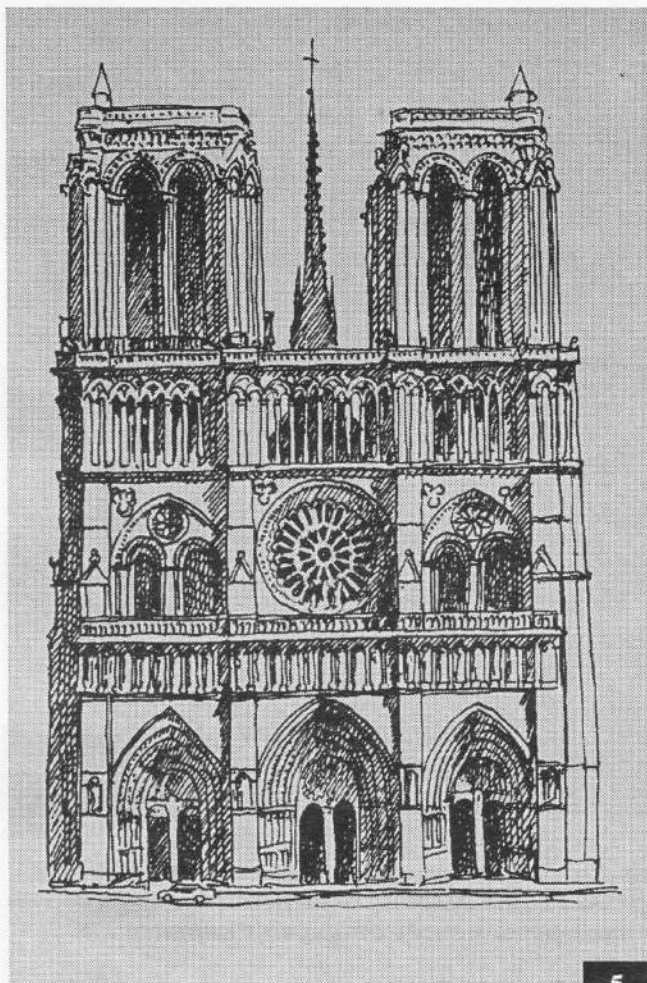
Англия

- Собор в Кентерберии (XII–XV вв.)
- Собор Вестминстерского аббатства (XIII–XV вв.)
- Собор в Солсбери (1220–1226)

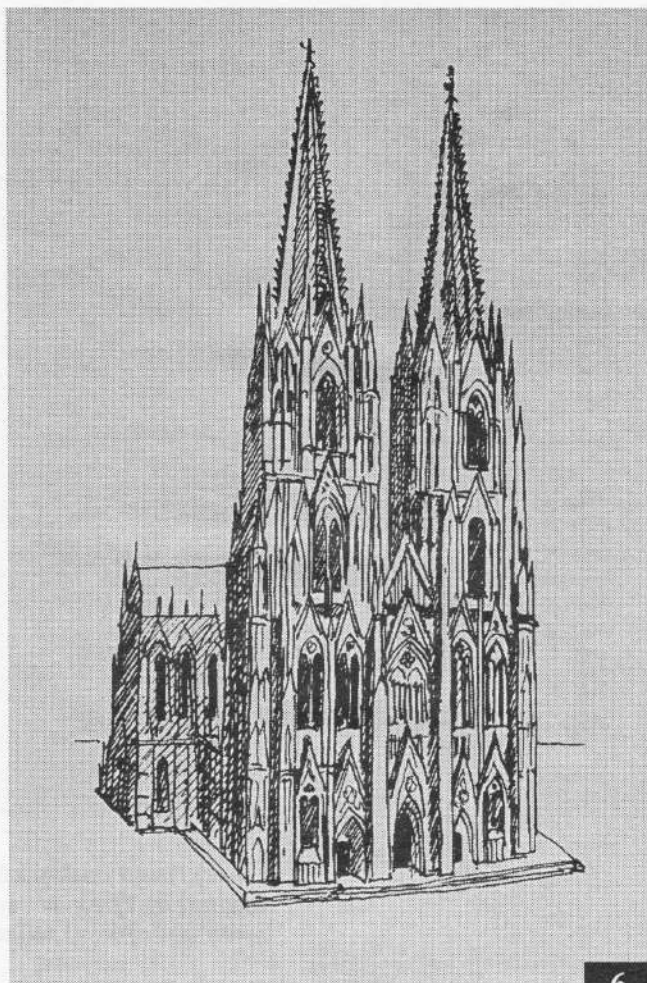
Италия

- Миланский собор (XV в.)

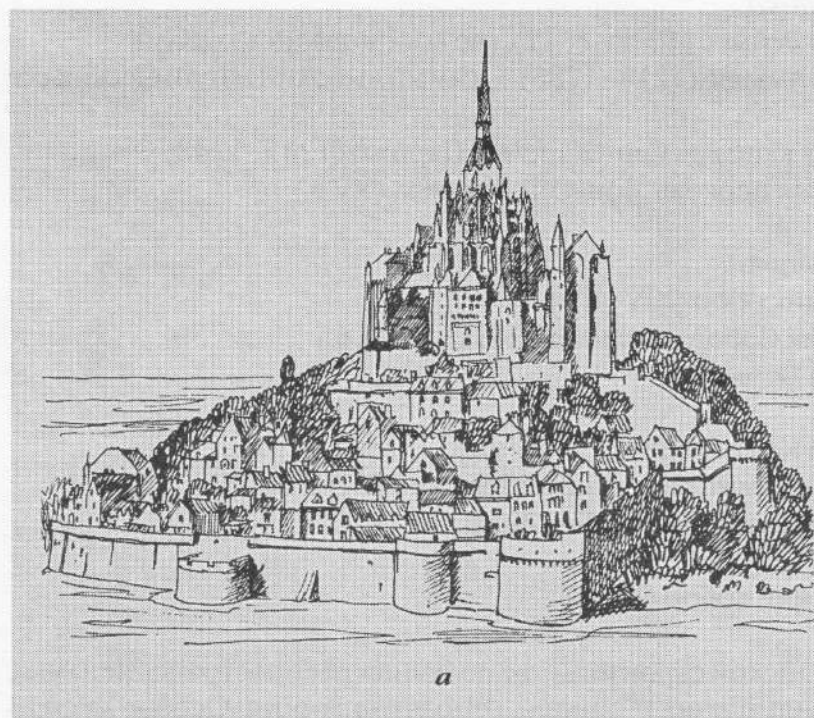
В гражданском строительстве получили распространение замки, дворцы, жилые дома и ратуши, городские ворота. Особое место в готической архитектуре занимает Венеция. С XIV в. строительство *ратуш* было связано с развитием городского самоуправления и



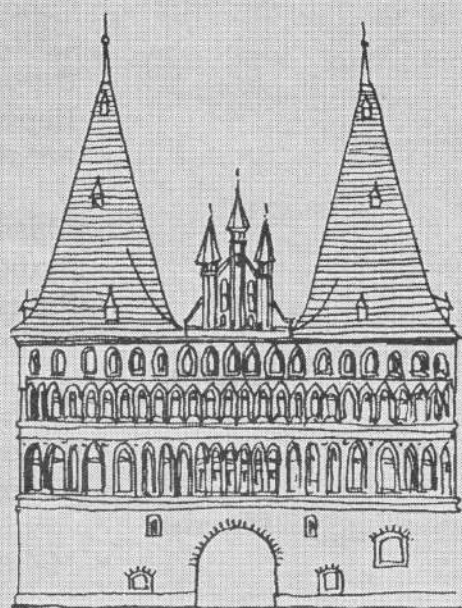
5



6

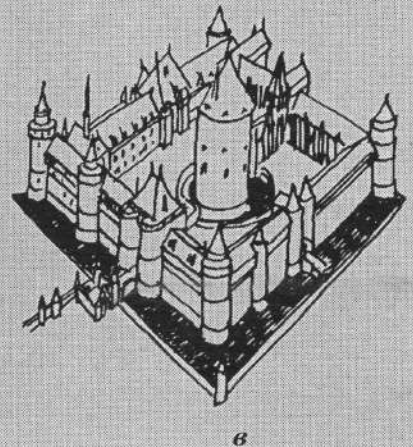
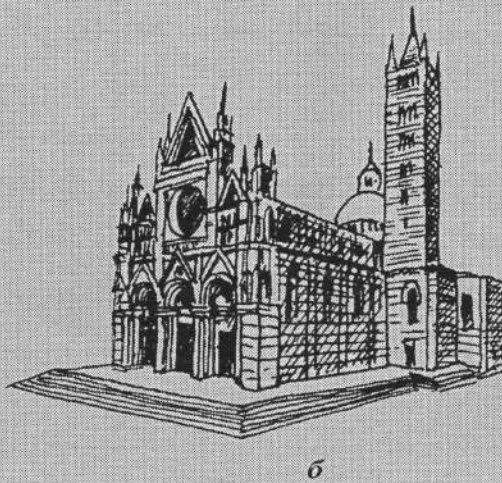
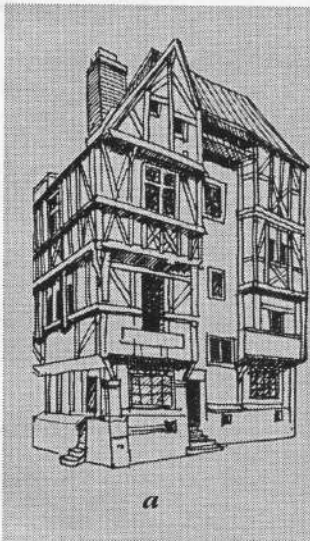
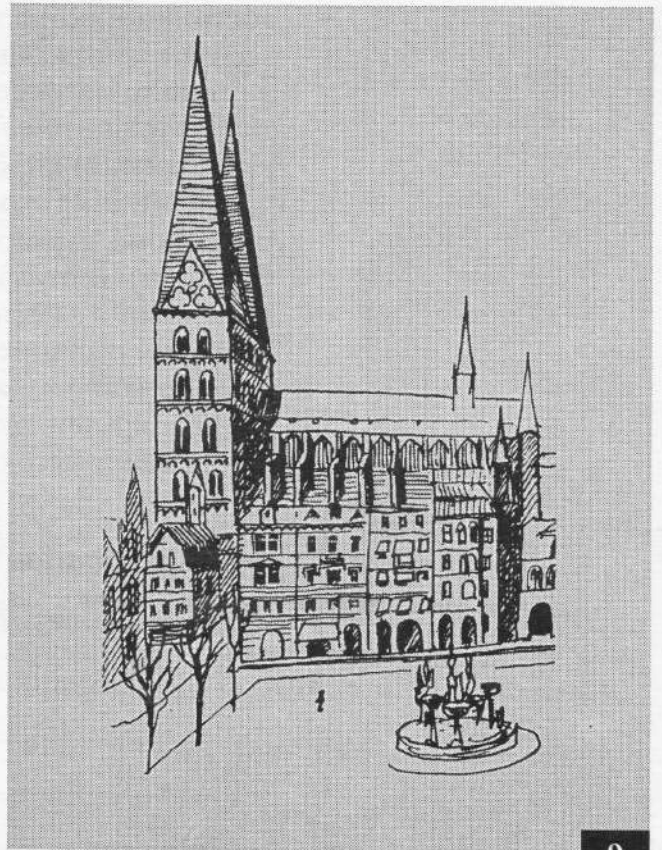
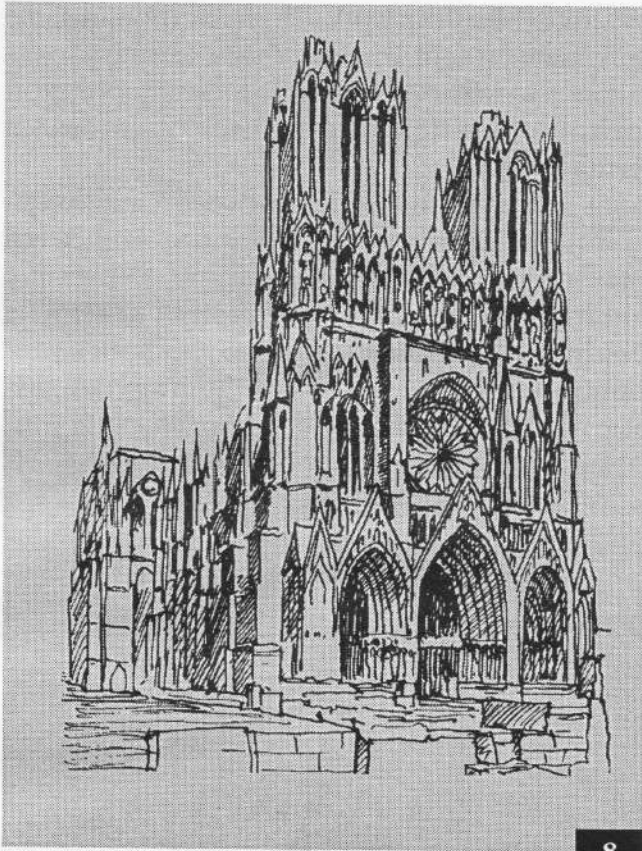


a



б

7



10

Основные типы готических сооружений:

5 — Собор Нотр-Дам в Париже. Франция; 6 — Собор в Кельне. Германия; 7 — а) Аббатство Мон-Сен-Мишель. Франция; б) Городские ворота Гериона в Кельне; Германия; 8 — Собор в Реймсе. Франция; 9 — Ратуша в Любеке. Германия; 10 — а) Фахверковый жилой дом. Германия; б) Собор в Сиене. Италия; в) Замок Лувр. Франция

достигло своего расцвета в городах Фландрии. Ратуши строили чаще всего на центральной площади, и они должны были олицетворять не столько могущество города, сколько богатство и силу городской знати. Ратуши имели два-три этажа. Первый этаж часто трактовался как открытая или закрытая галерея.

Жилые дома строились из дерева и камня. Появляются *фахверковые* дома, каркасные конструкции которых образовывались соединением вертикальных и горизонтальных деревянных брусьев с раскосами, а заполнением служил кирпич или бутовый камень на глиняном растворе. Жилые дома ставились обычно торцами к улице. В Германии характерной чертой жилых домов были крутые двускатные крыши, которые над торцевой стеной, выходящей на улицу, образуют высокий треугольный щипец-фронтон.



Вопросы и задания:

- 1 Какая страна является родиной готики? _____
- 2 Назови особенности готического стиля в архитектуре.

- 3 Чем готический стиль отличается от романского?

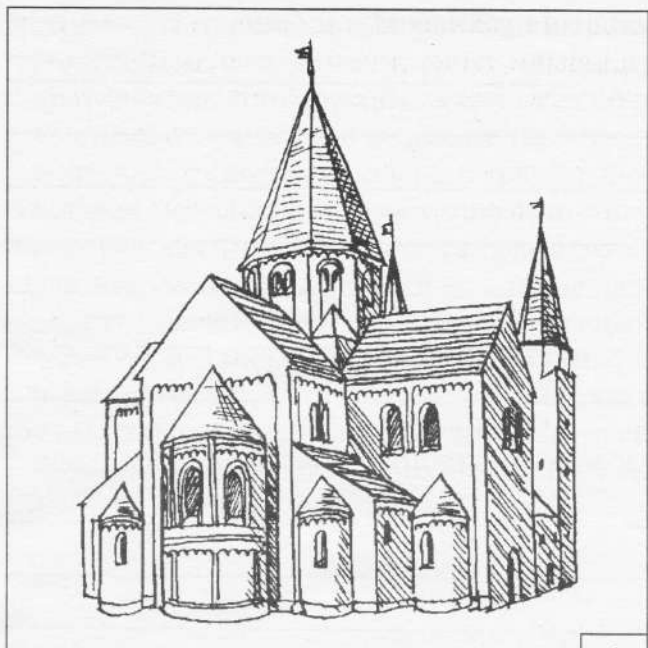
- 4 Как в XIII–XV вв. называли архитекторов и строителей?

- 5 Что составляло конструктивную основу готики?

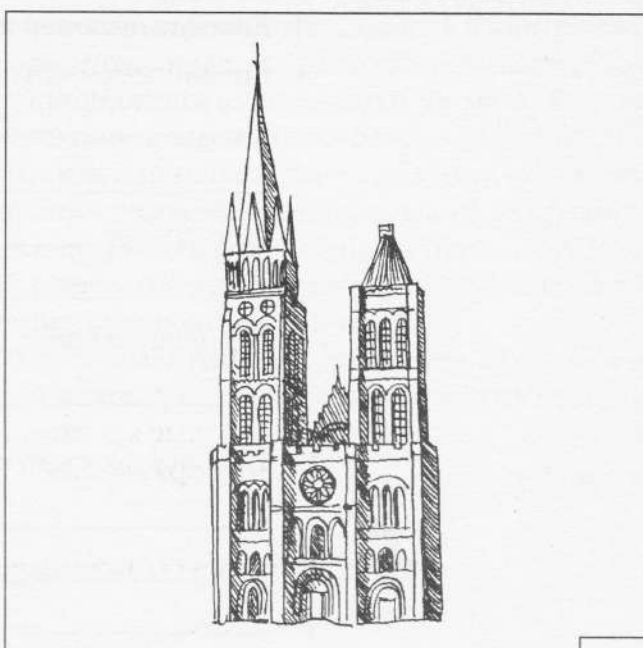
- 6 Чем готический нервюрный свод отличается от цилиндрического и крестового?

- 7 С помощью каких конструктивных нововведений удалось уменьшить массу при увеличении высоты готических сооружений и погасить боковой распор от свода?

- 8 Какие типы построек были определяющими в готической архитектуре?



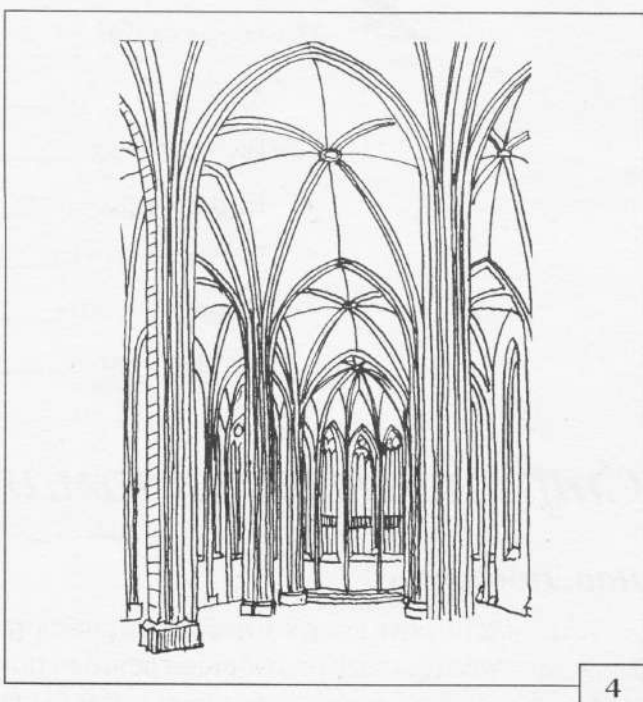
1



2



3



4

9 На рисунках 1 и 2 представлены фасады, а на рисунках 3 и 4 — интерьеры романских и готических храмов. Напиши, какие из рисунков относятся к романскому (№ ____, № ____), а какие к готическому (№ ____, № ____) стилям.

10 Какую роль в жизни города играл собор?

11 Какие изменения произошли в готическом соборе:

в планировочной структуре _____

в интерьере _____

во внешнем виде _____

12 Использовался ли каркас в жилом строительстве? _____



Проверь себя:

Аркбутан — это _____

Витраж — это _____

Контрфорс — это _____

Нервюра — это _____

Пинакль — это _____

Ратуша — это _____

Страницы хрестоматии

Лев Любимов

Устремленность ввысь, в небо, в те райские дали, где душе праведника обещан вечный покой, — вот что по церковным велениям была призвана выразить громада готического собора. Слейся с ней, забудь мирские невзгоды, не ропщи и покорись воле всевышнего! В колокольном звоне таким полногласным призывом надлежало наполниться всей округе, дабы он разносился все громче от города к городу, от одной соборной громады к другой. Из века в век! Но в громаде собора наш современник видит уже не знак божественной силы, повелевающей всем сущим, а великое свидетельство творческого порыва челове-

ческого гения, и он любуется этой громадой с благодарностью к ее создателям.

Искусство Западной Европы. М.: Просвещение, 1982.

Нина Дмитриева

... Поворот к готике начался с архитектуры и уже потом распространялся на скульптуру и живопись. Архитектура неизменно оставалась основой средневекового синтеза.

Вся сказочность готического строения имеет рациональную основу: она вытекает из каркасной системы постройки, при которой здание представляет собой каркас, скелет из

стрельчатого свода, аркбутанов и контрфорсов. Стена же, как таковая, ничего не несет, она не нужна для конструкции. А если так, то зачем ей быть сплошной и глухой? На месте ее появляются сквозные галереи, аркады, окна. Галереи используются для установки статуй, которые как бы сами просятся туда, а окна — для монументальной живописи из цветных стекол, дающей изумительный эффект сиянием своих густых колеров: красных, синих, лиловых и желтых, во много раз усиленных пронизывающими их лучами солнца. Средневековые художники страстно любили чистые,

звучные краски: это сказалось и в витражах, и в миниатюрах, и в раскраске скульптур. Даже средневековый философ Фома Аквинский назвал «яркость и ясность» в числе главных признаков красоты: «... поэтому, — добавлял он, — мы называем красивыми те предметы, которые окрашены ярким цветом». Ходячее представление о мрачности готических соборов сильно преувеличено.

... Стиль готики драматичен, но не мрачен и не уныл; он бурно, темпераментно драматичен.

Краткая история искусств. М.: Искусство, 1969.



10

глава

Скульптура, живопись и прикладное искусство

Украшая потолки и стены храма различными изображениями и красками, ты тем самым являешь глазам верующего небесный рай, усеянный бесчисленными цветами...

монах Теофил



Немалое значение в создании образа храма играло изобразительное искусство. Готическая скульптура продолжает оставаться во власти архитектуры. В изображении человека еще чувствуется скованность. Но удлиненные и еще спрятанные в складках одежды фигуры, выступая за плоскость стены, округляются и оживают. В беспокойных складках появляется динамика, а в лицах — страстная, живая мимика. Стараясь передать внутреннее состояние, готические скульпторы подмечают характерные черты лица, поражая конк-

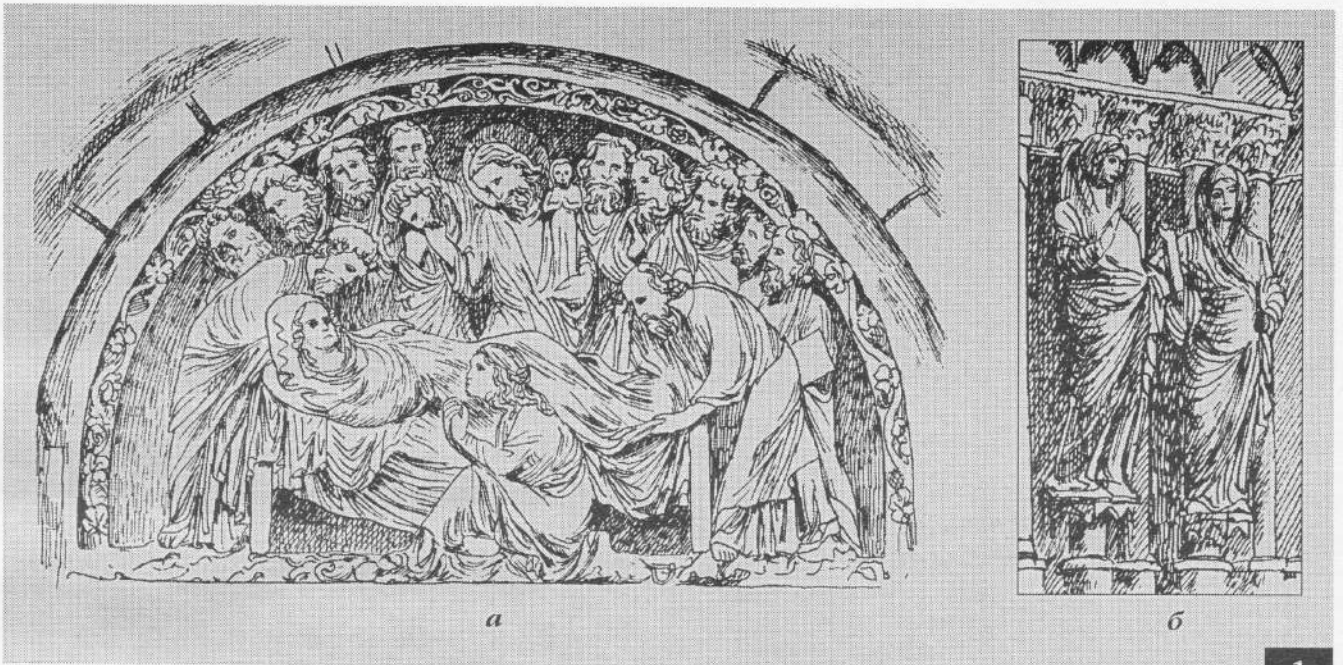
ретностью и многообразием его типов.

Рост интереса к человеческой личности все чаще сказывается в индивидуальной трактовке библейских персонажей.

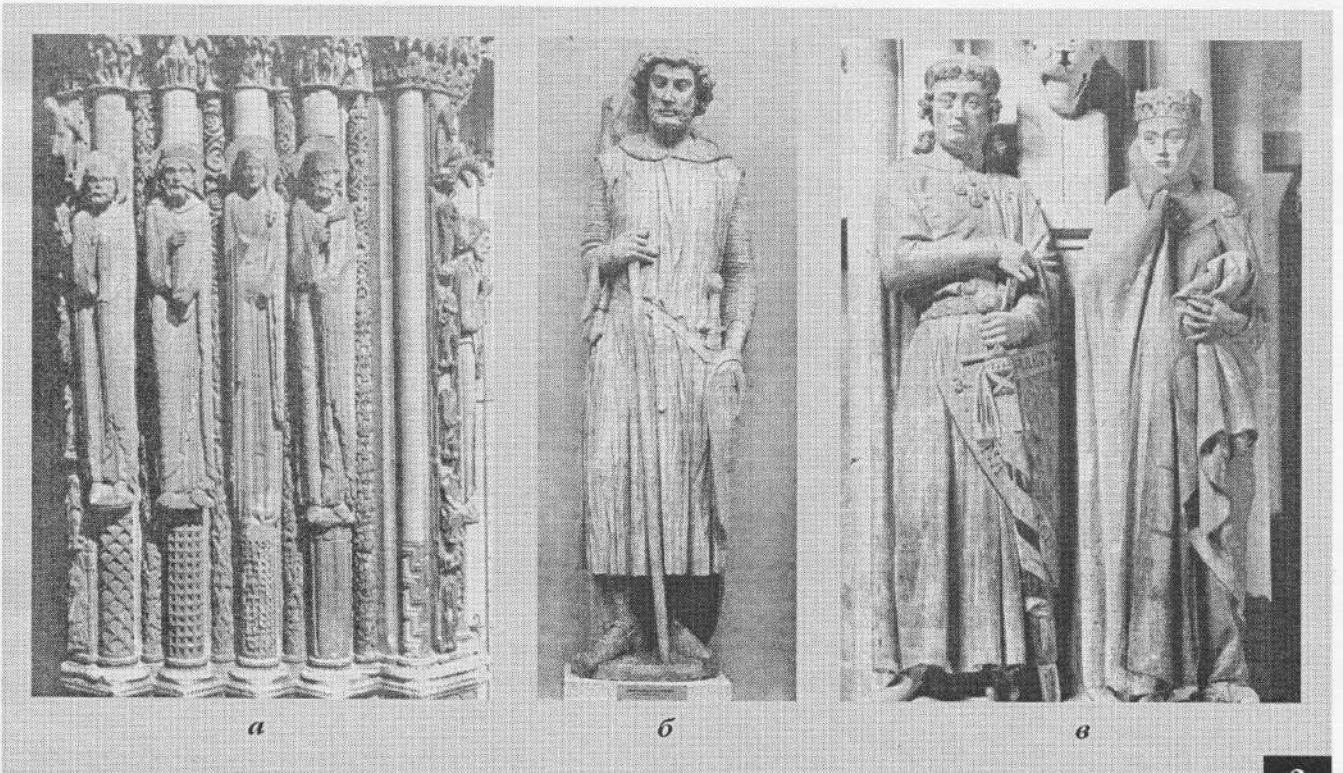
При выборе сюжетов и размещении фигур скульпторы руководствовались установленными церковью правилами. Центральный портал западного фасада, как правило, посвящался Христу или Мадонне, правый — Богоматери, а левый — какому-либо святому. На столбе, разделяющем двери центрального портала на две половины, размещалась большая статуя Христа. По сторонам портала, на откосах его стен помещали монументальные фигуры апостолов, пророков, святых, ветхозаветных персонажей, ангелов. Статуи косяка портала Шартрского собора — первый пример объемной монументальной скульптуры в готике. Это уже не рельеф, а статуи, хотя и подчиненные форме колонны.

В период зрелой готики приходит новое понимание Христа и Богоматери. Христос из грозного Судьи и Вседержителя превращается в мудрого проповедника. А с утверждением в рыцарских кругах поклонения прекрасной даме культ Богоматери приобретает в Европе особую популярность. Теперь многие соборы посвящаются теме Богоматери и украшаются рельефами, изображающими сцены из жизни Богоматери. Вершиной готического классицизма являются несколько статуй Рейнского собора. Наиболее известные из них изображают встречу Марии и Елизаветы.

Важная черта зрелой готики — стремление осовременить святой персонаж, приблизив его к зрителю. Вот почему в Шартрском



1

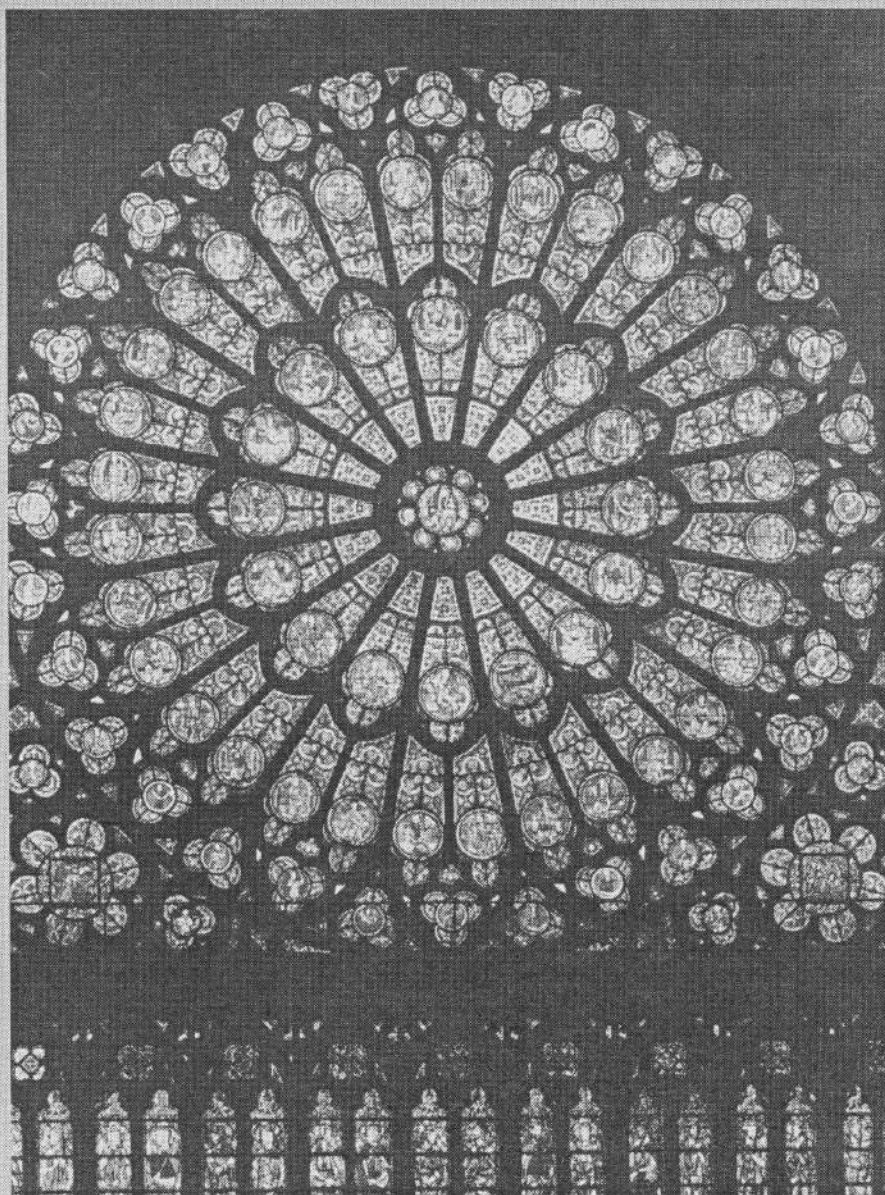


2

1 — а) «Успение Богородицы». Тимпан портала Страсбургского собора; б) «Встреча Марии с Елизаветой». Западный портал Реймского собора; 2 — а) Предки Христа. Статуи-колонны «Королевского портала» собора в Шартре; б) Св. Георгий. Статуя северного портала Шартрского собора; в) Маркграф Эккехард и его жена Ута. Статуи западного хора собора в Наумбурге



а



б

3

3 — а) Богоматерь с младенцем. Витраж собора в Шартре; б) Витраж «Розы алхимиков» в Соборе Парижской Богоматери

соборе статуя св. Георгия — в костюме участника крестовых походов.

В храме помещались мемориальные скульптуры церковных и светских властителей, которые носили портретный характер. Это было началом зарождения готического скульптурного портрета. В соборе в Наумбурге в Германии представлена целая портретная галерея «первооснователей храма» — *донаторов*. Это были знатные феодалы, которые пожертвовали деньги на строительство храма.

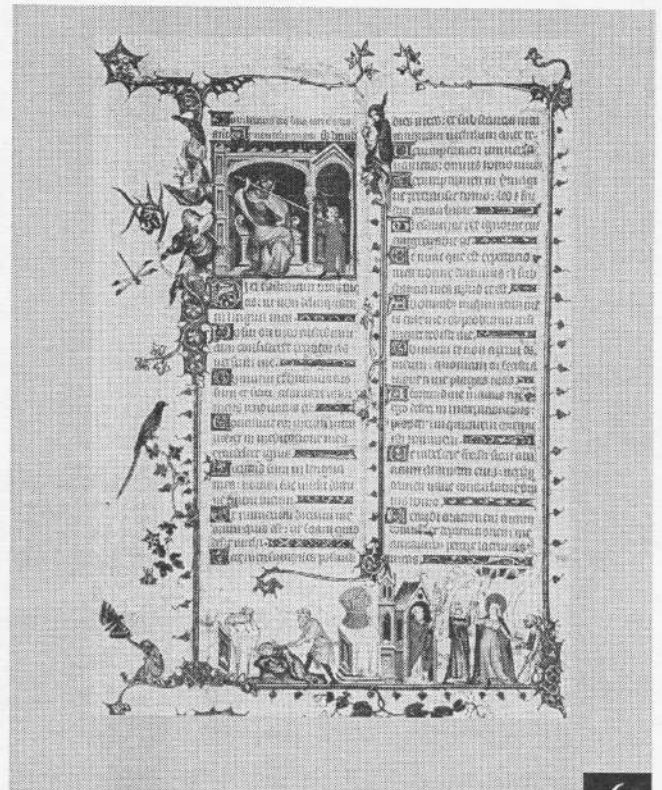
Использование каркаса в готической архитектуре привело к замене фресок другим видом монументальной живописи — *витра-*



4



5



6

4 — Христос и Магдалина. Неверие Фомы. Миниатюра Псалтыри королевны Бланки Кастильской; 5 — Ноев ковчег. Миниатюра Псалтыри Людовика Святого; 6 — Жан Пюсель. Страница «Бельвильского Бreviария»



жами, «всепроницающий свет» которых создавал волшебный эффект. Основными центрами витражного искусства были в XIII в. Шартр и Париж. Под руками мастеров этих городов из неразберихи и путаницы свинцовых полос возникали прекрасные витражи, заполнявшие окна готических соборов. Превосходно цветные стекла чистых, звучных цветов соединялись гибкой оправой из свинца, служившей каркасом и заменявшей рисунок. Такая техника требовала простоты сюжетных решений. Применение дополнительной раскраски цветных стекол позволило перейти от чисто мозаичного принципа к более живописным решениям с использованием смешанных тонов. Прекрасным примером раннеготического витража является изображение Богоматери с младенцем на коленях в Шартрском соборе.

Рукописная книга XII–XIV вв. представляет собой синтез различных искусств: орнаментики, каллиграфии, живописи, ювелирного мастерства. Если раньше создание книг было уделом монастырей, то теперь нарядные и изящные книги создаются и в городах.

С XIV в. получают распространение *часослов* — богато иллюстрированный маленький сборник молитв и текстов, распределенных по календарю. Соответствуя готическому стилю, остроугольные буквы в рукописных книгах вытягиваются вверх, а строка с текстом уплотняется. В книжных миниатюрах чувствуется влияние витражей (Псалтырь королевы Бланки Кастильской) и готических архитектурных мотивов (Псалтырь Людовика Святого). На полях появляются завитки орнамента, изящные рамки из плюща с фигурками полуфантастических существ, музыкантов и охотников. Например, так украшен молитвенник Филиппа Красивого, выполненный мастером Оноре. Искусство украшения полей довел до высокого совершенства и художник Жан Пюсель на страницах знаменитого «Бельвильского Бrevиария».

Памятники прикладного искусства готики многочисленны и включают в себя предметы церковного и светского характера: сосуды, ларцы, мебель, шпалеры, ювелирные изделия, шкатулки, реликварии, футляры для зеркал, рукоятки ножей и т. д. В их украшении и конструкции также нашли отражение готические мотивы.



Вопросы и задания:

- 1 Чем отличается готическая скульптура от романской?

- 2 Кого называли донаторами и как городские власти увековечивали их память?

- 3 Чем вызвана популярность в XIII–XIV вв. образа Богоматери?

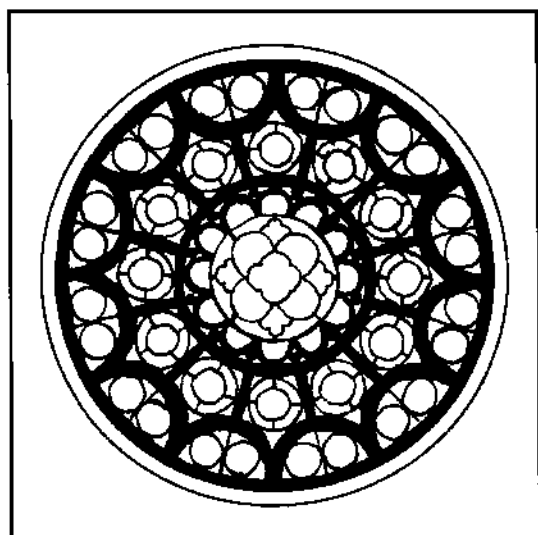
- 4 Почему в готическом соборе произошла замена фресковой живописи витражами? _____

- 5 Какие нововведения произошли в искусстве книги?

- 6 Прочти отрывок о мозаике Шартрского собора.
«На темно-красном фоне мягко выступает сияние голубых одежд Марии, приобретающих на ее плечах фиолетово-синий оттенок, дополненный густо-синим цветом покрывала, наброшенного на колени. Этот основной спокойный и вместе с тем звучный цветовой аккорд дополняется золотисто-оранжевым платком, лежащим на плечах Марии, и золотисто-коричневым цветом смуглых лиц Марии и Христа. Кое-где скупое и сдержанно поблескивает золото». Всеобщая история искусств. Т. 2. Ч. 1.

**Творческая работа:**

- 1 Раскрась рисунок этого витража на с. 104 в соответствии с текстом, приведенным выше.
- 2 Раскрась готическое окно-розу — эту «симфонию света, поэму в стекле и камне», как нельзя лучше отражающую суть готического стиля.



Страницы хрестоматии

Лев Любимов

Существует мнение, что высочайшим живописным произведением, созданным в Западной Европе до Джотто, т. е. до начального становления великой итальянской живописи Ренессанса, следует признавать не фреску, картину или книжную миниатюру, а витраж Шартрского собора «Богородица с младенцем», исполненный на рубеже XII и XIII вв., в переходный период от романского стиля к готике.

В центре композиции Мария в голубой одежде, восседающая подобно царице на троне, с золотистым, как и ее корона, лицом; по звучности и насыщенности цветовой гаммы это — великое произведение живописи, в котором цвет явился решающим средством художественного выражения.

Еще до полного торжества готики живший в XII в. монах Теофил писал в трактате об искусстве: «Украшая потолки и стены храма различными изображениями и красками, ты тем самым являешь глазам верующего небесный рай, усеянный бесчисленными цветами... Поначалу человеческий глаз не знает, на чем остановиться: когда он глядит на потолок, расписанный цветами, то ему кажется, что он видит многоцветную ткань; когда он смотрит на стены, то они представляются ему подобными восхитительному саду; когда он ослеплен потоками света, проникающими сквозь окна, он восхищается безмерной красотой цветных стекол и совершенством их изготовления. Если благочестивая душа созерцает сцены страстей господних, представленных с помощью рисунка, то ее охватывает чувство сострадания».

Как видим, по своему эмоциональному воздействию сюжет росписи или витража, переданный рисунком, стоит здесь на последнем месте, а на первом — цвет и вместе с ним свет.

По мере того как утверждалась каркасная система и стена становилась ажурной, в храме оставалось все меньше места для настенных росписей — их все чаще заменяли витражи. Огромные оконные проемы готического

собора сверху донизу заполнялись оправленными в свинец цветными или раскрашенными стеклами.

Но витраж не просто заменил фреску. Он открыл новые возможности для цветовых эффектов, в которых средневековые живописцы видели конечную цель своего искусства. Витраж выполнял в искусстве более северных европейских стран ту же роль, что и в Византии мозаика. Ту же роль — в сочетании света и цвета, их взаимном обогащении, при котором цвет придает свету окраску, а свет наделяет цвет своим сиянием. Разница состояла лишь в том, что византийская мозаика принимает через распахнутые окна яркие лучи южного солнца и окунает их в свою цветовую гамму, чтобы цветным пламенем озарить внутреннее пространство храма, между тем как через витраж любой свет проникает в это пространство уже расцвеченным, играя на колоннах и в сводах своими искусно подобранными красочными переливами.

Гете писал: «Краски суть деяния и страдания света».

Игра света и цвета, то торжественная, сверкающая, то приглушенная в таинственном полумраке от набежавшей тучи или в час заката, рождала под головокружительным взлетом могучих готических сводов волнующе-сказочное настроение, увлекавшее молящихся от земного, конкретного к небесному, неосознанному, но лучистому. Там, где сохранились по сей день средневековые витражи, они захватывают своим волшебством и нашего современника, благодарного за подобную, созданную человеческим гением красоту.

Свет, льющийся с неба, согласно средневековому мышлению, означал идущий от Бога свет, наделенный всеми чарами цвета! Словно наряжая изнутри огромными самоцветами остов собора, витраж идеально согласуется с готической архитектурой и в то же время в плане мистических упований как бы скрашивает телесность, живую выразительность готической пластики. Ибо в период своего

расцвета (вторая половина XII в. — первая половина XIII в.) витражная живопись, монументальная по своей сути, не стремится передать пространственную глубину, которая в ней не больше чем фон. Ее изображения уже потому не создают впечатления реальности, что для нашего глаза их четкие контуры прежде всего отделяют один светящийся цвет от другого. Как и в представлении о живописи монаха Теофила, рисунок тут выполняет лишь подсобную функцию.

Позднее подражание картине, смещение тонов, поиски светотени вместе с перерождением самой готики привели и к перерождению витражного искусства, которое при боль-

шой утонченности утратило былую, сияющую чистыми красками монументальность.

Из дошедших до нас витражных ансамблей высокой готики самый замечательный в Сен-Шапель в Париже включает 146 окон с 1359 различными сюжетами. Витраж как обязательная часть храмового интерьера не пережил готики. Но колористические достижения средневековой витражной живописи оставили глубокий след в искусстве и, в частности, в конце прошлого века вызвали восхищение художников-импрессионистов. Напомним, наконец, что современная архитектура нередко возвращается к витражу.

Искусство Западной Европы. М.: Просвещение, 1982.



11

глава

Литература, музыка и театральное искусство

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Александр Сергеевич Пушкин

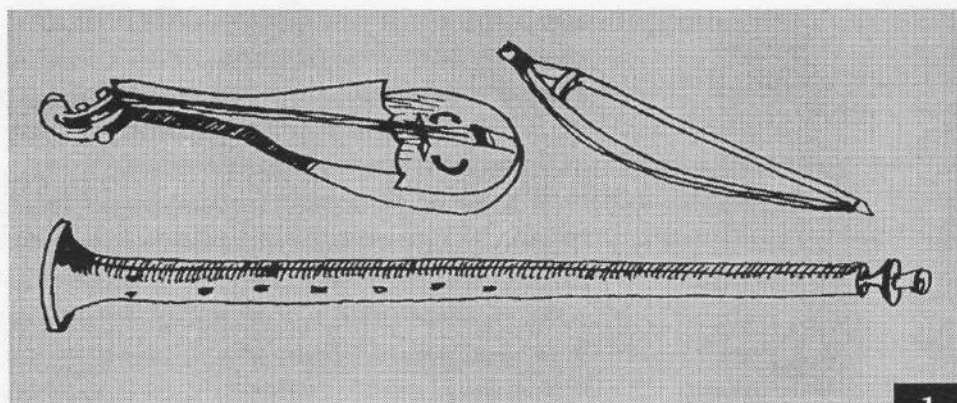


В готический период в рамках городской культуры развивались литература, музыка и театрализованные представления.

Светская городская литература позднего Средневековья представлена, во-первых, реалистическими стихотворными новеллами (фаблио и шванки), во-вторых, лирикой вагантов — бродячих студентов, школяров, низшего духовенства, и, в-третьих, народным эпосом.

В отличие от куртуазной городская поэзия тяготела к обыденной жизни, к быту. Реалистические *стихотворные новеллы*, которые во Франции назывались *фаблио*, а в Германии — *шванк*, были светским жанром, и их сюжеты носили комический и сатирический характер, а главными героями были, как правило, хитрые, не лишенные авантюризма простолюдины (фаблио «О Буренке, поповской корове»).

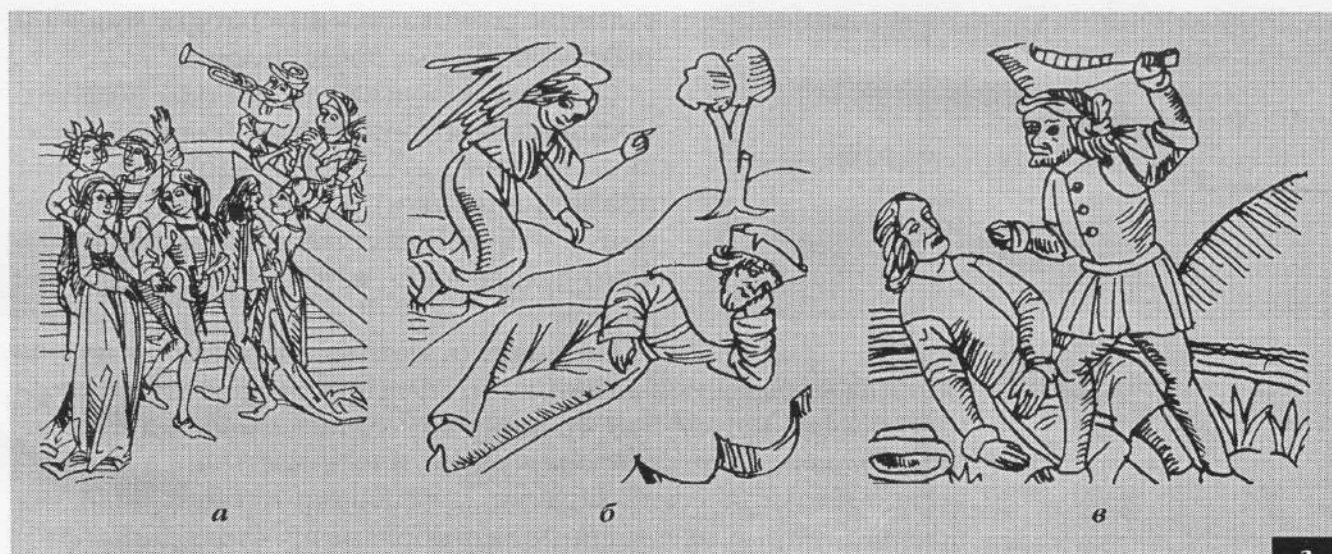
Лирическая поэзия *вагантов* (от лат. *vagantes* — бродячие люди), воспевающая щедрые дары природы, плотскую любовь, радость винопития и азартные игры, создавалась на латинском языке. Ее авторами были озорные школяры, неунывающие клирики и обедневшие рыцари. Поклонники Бахуса и Венеры, они вели бродячий образ жизни и в своем творчестве охотно обращались к фольклору, ис-



1 — Средневековые музыкальные инструменты



2



3

2 — а) Жонглеры. Средневековый рисунок; б) Слепой и хромой. Портреты коллических персонажей. Рисунок с гравюры; в) Музыканты. Рисунок с рукописи; 3 — а) Ансамбль, играющий на танцах. Рисунок с гравюры; б) Сновидение Якова из «Мистерий Ветхого Завета». Рисунок с гравюры; в) Самсон, вооруженный ослиной челюстью, из «Мистерий Ветхого Завета». Рисунок с гравюры

пользуя мотивы и формы народных песен. Ваганты знали, что такое бедность и унижение, но их стихи, воспевающие вольное братство, проникнуты радостью, свободой, земной любовью. О творчестве вагантов можно судить по сборнику безымянных поэтов «Carmina Burana» и стихам Архиппиита Кельнского, Вальтера Шатильонского и Гуго Орлеанского.

В XII в. появляются *народные поэмы*, созданные на основе устного народного творчества — *фольклора*. Во многих из них главными героями были дальние родственники нашего Иванушки-дурачка и животные, в поведении которых угадывались человеческие черты («Роман о Лисе»). Сокровищницей духовной пищи горожан, которая почиталась «как мирская литургия, учение и легенда», стал «Роман о Розе», авторами которого были Гильом де Лорис и Жан де Мен.



4

4 — *Ряженые мимы будят молодую вдову. Фарсовое представление. Рисунок с миниатюры*

В Англии были популярны баллады о Робин Гуде — благородном разбойнике, защитнике бедных и обездоленных.

Картина музыкальной культуры «осени средневековья» довольно пестра, но все же можно отметить общий собирательный образ, общие черты этой музыки — это непосредственность и открытость, яркость и красочность, неукротимая жизненная энергия и оптимизм, появление светских мотивов.

С изобретением нотного письма развивается письменное неимпровизированное многоголосие, из которого потом возникнет искусство музыкальной композиции. Первый вид этого многоголосия — это *параллельный органум*, когда церковное песнопение со-

здается несколькими параллельными линиями голосов на основе плавного и вольного дыхания. Позже в органах появляются более острые, активные звучания, отражающие ритмы светской танцевальной музыки. Затем на смену органу приходит дискантовое многоголосие (пение на разные голоса) — *мотет*, в котором сочетаются церковное песнопение на латинском языке и народные шуточные и любовные песни. О красоте этой музыки писал Карл Орлеанский: «Мотеты в листьях выплетают дисканты, теноры, альты».

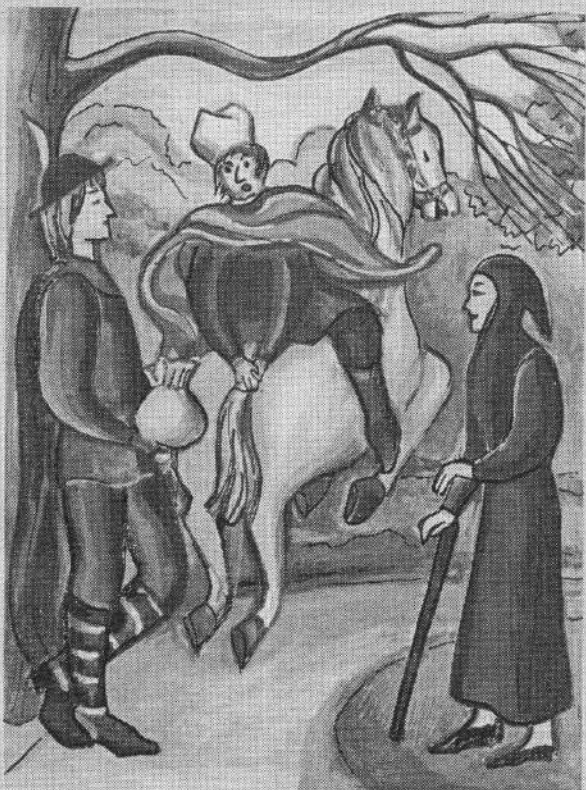
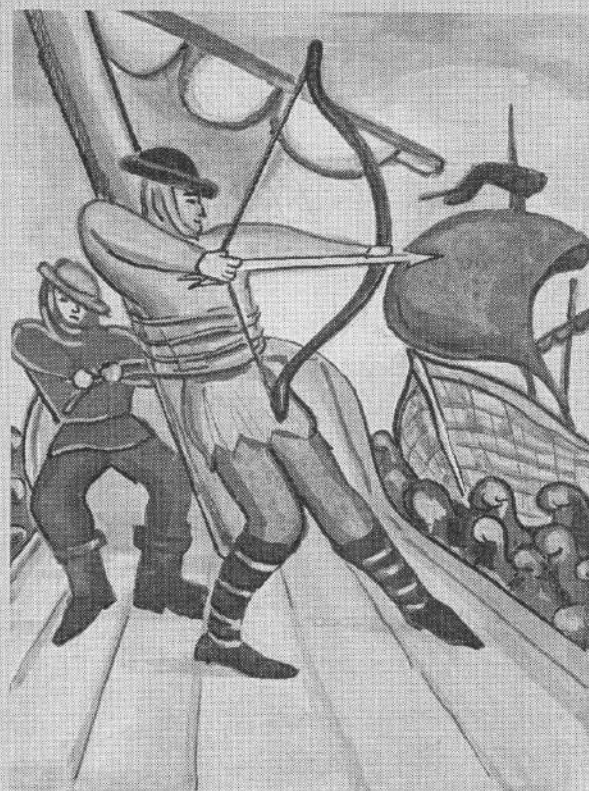
Мастерами этого жанра, который напоминает замысловатые узоры и причудливую архитектуру готики, были **Филипп де Витри** (1291–1361) и французский композитор, поэт и трувер **Гильом де Машо** (ок. 1300–1377).

В народной культуре появляются новые музыкальные формы. Это *баллады* — танцевальные песни; *рондо* (от *rond* — круг) — песня с многократным повторением темы; *вифеле* — танцевальная песня, исполнявшаяся хором и запевалой, которая начиналась рефреном, повторявшимся после каждой строки.

Музыка позднего Средневековья была лишь частью городской развлекательной культуры. Ее исполнителями были странствующие народные профессиональные музыканты и потешники. Это *менестрели*, бывшие в услужении у трубадуров и труверов, и *жонглеры* во Франции и Англии, *шпильманы* в Германии, *гистрионы* в Италии, *скоморохи* в России, *гусаны* в Армении. Они были участниками городских развлекательных представлений, ставших началом средневекового театра.

С развитием городов церковные зрелища приобретают народный характер. В церковном «театральном» жанре (театр как таковой в средние века был запрещен) моралите появляются элементы *фарса*, который как жанр просуществовал до начала XVII в. Из фарсовых спектаклей выросли и комедии Шекспира, и театр Мольера. Бродячие группы актеров ходили по городам и разыгрывали небольшие сатирические, близкие по тематике фаблю сценки — *соты*, в которых высмеивали церковную и светскую власть.

Робин Гуд — герой английских народных баллад, боролся с норманскими завоевателями и был заступником обиженных и бедняков. Этот герой упоминается в произведениях У. Ленгленда, У. Шекспира, В. Скотта.





Творческая работа:

Выполни иллюстрации к балладам о Робин Гуде.

**Вопросы и задания:**

- 1 Какими жанрами представлена литература позднего Средневековья?

- 2 Кого называли вагантами? _____

- 3 Чем отличалась поэзия вагантов от поэзии трубадуров и миннезингеров? _____

- 4 Почему ваганты писали на латыни? _____

- 5 Что лежало в основе народных поэм? _____

- 6 Прочти отрывок из «Романа о Лисе» (с. 119). Как ты думаешь, чем закончится этот эпизод и какое литературное произведение он тебе напоминает?

- 7 Как назывался популярный жанр вокальной многоголосной средневековой музыки?

- 8 Какие музыканты писали в этом жанре?

- 9 Какие новые музыкальные формы появились в XIII–XV вв.?

- 10 Как называли странствующих музыкантов, развлекающих городскую публику:
во Франции и Англии _____
в Германии _____
в Италии? _____

- 11 Какой театральный жанр был популярен в XIII–XV вв. в Западной Европе?
-
-

Страницы хрестоматии

Нищий студент

Я кочующий школяр...
На меня судьбина
свой обрушила удар,
что твоя дубина.

Не для суетной тщеты,
не для развлечения —
из-за горькой нищеты
бросил я ученье.

На осеннем холоду,
лихорадкой мучим,
в драном плащике бреду,
под дождем колючим.

В церковь хлынула толпа,
долго длится месса.
Только слушаю попа
я без интереса.

К милосердию аббат
паству призывает,
а его бездомный брат
зябнет, изнывает.

Подари, святой отец,
мне свою сугану,
и тогда я наконец
мерзнуть перестану.

А за душеньку твою
я поставлю свечку,
чтоб господь тебе в раю
подыскал местечко.

Прощание со Швабией

Во французской стороне,
на чужой планете,
предстоит учиться мне
в университете.

До чего тоскую я —
не сказать словами...
Плачьте ж, милые друзья,
горькими слезами!

На прощание пожмем
мы друг другу руки,
и покинет отчий дом
мученик науки.

Вот стою, держу весло —
через миг отчалию.
Сердце бедное свело
скорбью и печалью.

Тихо плещется вода,
голубая лента...
Вспоминайте иногда
вашего студента.

Много зим и много лет
прожили мы вместе,
сохраним святой обет в
верности и чести.



Я с тобой, ты со мной,
жизнью станем жить одной.
Заперта в моем ты сердце,
потерял я ключ от дверцы,
так что помни: хошь не хошь,
а на волю не уйдешь!

«Роман о лисе» (отрывок)

Меж тем и ворону Тьеслину
 Невмоготу: не ел с утра
 И отдохнуть давно пора.
 Нуждою выгнанный из бора,
 Домчался вмиг он до забора,
 Хоть тени и страшась любой,
 Но броситься готовый в бой.
 Глядит, сыры на солнце пеке
 Лежат; уж на исходе сроки
 Их выдержки, а та, кому
 Стеречь поручено, — в дому
 И не выходит почему-то.
 Что ж, подходящая минута:
 Во двор бросается Тьеслин,
 Оттаскивает сыр один —
 Но, выбежав, ему вдогонку
 Старуха камни и щебенку
 Давай швырять, вопя: «Эй, сир,
 Немедленно верните сыр!»
 Видать, рехнулась сторожиха.
 Тьеслин ей: «Тихо, бабка, тихо!
 Не важно, прав иль виноват,
 Я сыр не понесу назад.
 Вора приманивает щелка.
 Пастух беспечный кормит волка.
 Тем, что остались, нужен страж
 А этот сыр уже не ваш.
 Тряхнул я славно бородашкой,
 Работою доволен тонкой,
 В налете был немалый риск —
 Поймав, вы мне вчинили б иск.
 Какой он желтый и пахучий!
 Вы не могли мне сделать лучший
 Подарок. Съем его в гнезде:
 Поджарю, вымочив в воде
 Сперва. Желаю вам того же.

Лечу, мне мешкать здесь негоже».
 И полетел, от счастья шал,
 Как раз туда, где Лис лежал.
 Облюбовали бук бароны,
 Тот — корни, этот — гуцу кроны,
 Но разве справедлив удел,
 Чтоб этот ел, а тот глядел?
 Тьеслина клюв с размаху всажен
 В глубь сыра, хоть еще он влажен, —
 И первому конец ломтю.
 Вот так-то, бабушка, тю-тю,
 Не углядели, круг ваш сырный
 Хорош — и мягок он, и жирный.
 Вновь рубанул сплеча, и вниз,
 Туда, где спал вполглаза Лис,
 Упала маленькая кропка.
 А так как дремлет Лис сторожо,
 Вмиг поднял морду: что к чему
 Не надо объяснять ему.
 Чтобы была ясна картина
 Вполне, вскочил он, и Тьеслина
 Узрел: да это ж куманек
 Его — и сыр, гляди, меж ног.
 — Кум, — радостно вскричал, — не вы ли
 Визитом мой приют почтили?
 Вы! Узнаю черты лица!
 Мир праху вашего отца,
 Что мог и в терцу петь и в кварту
 Певцов во Франции Ругарту,
 Как сам он хвастал, равных нет.
 И вы, я помню, с давних лет
 Учились пению прилежно.
 Все так же ли поете нежно?
 Могли ли ретроенку спеть?
 Расставлена искусно сеть:
 Раскрылся клюв — грубее крика
 Не слышал Лис. «Что за музыка!» —
 Воскликнул.



Заключение

Рыцарский турнир

«Величие рыцарства и блеск Средневековья»

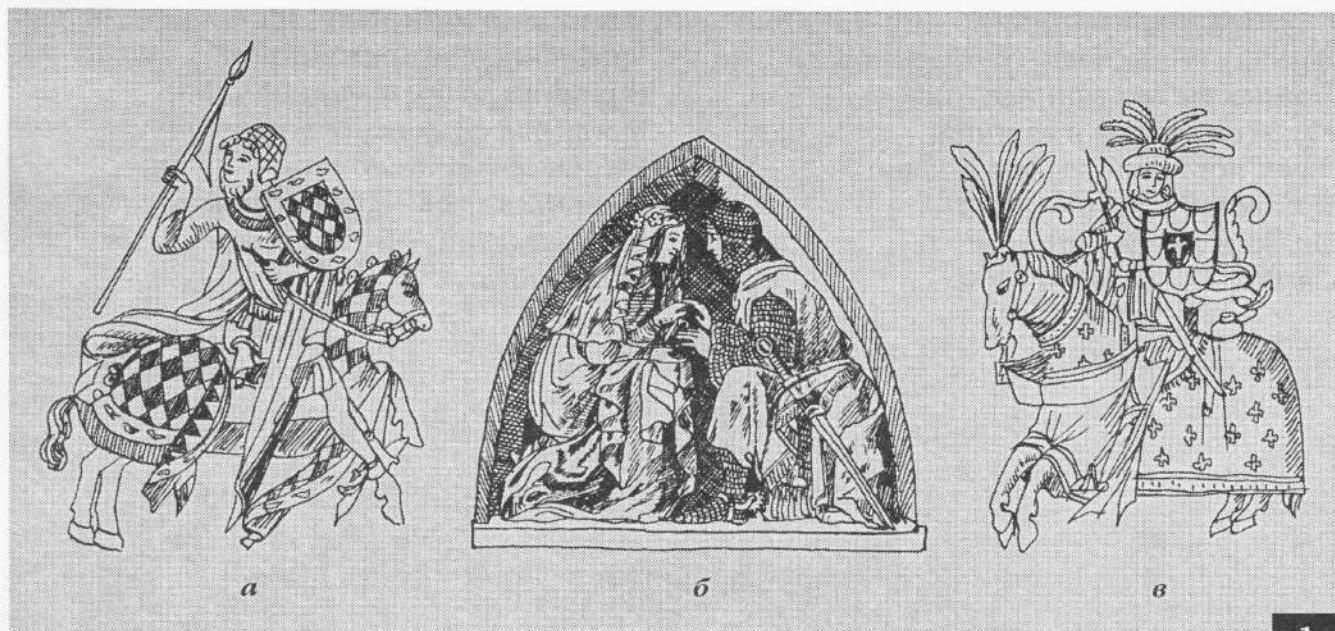
Излюбленным развлечением в средние века были красочные соревнования и поединки рыцарей в силе и мастерстве — *рыцарские турниры*.

Турниры собирали много народу, иногда их мог почтить присутствием и даже участием сам король. Главным событием турнира был поединок пар конных рыцарей в полном вооружении, когда нужно было выбить противника из седла. Победа в турнире сулила рыцарю славу и расположение дамы его сердца.

Наш турнир особый. В нем будут участвовать не только рыцари разных рыцарских орденов, но и оруженосцы, герольды, прекрасные дамы, философы, каменщики, трубадуры. А победит в турнире тот рыцарский орден, который проявит больше знаний в мировой художественной культуре западного Средневековья.

I. Придумай название своего рыцарского ордена

С XI по XII в. в Европе образовывались рыцарские ордена. Их основывали духовенство, короли и их приближенные. Самыми извест-



1 — а), в) Средневековый рыцарь; б) Рельеф тимпана



2

2 — Геральд

ными были Орден тамплиеров, Орден госпитальеров, Тевтонский орден. Но были и менее известные, например Орден Золотого руна, Орден Меча, Орден Борзой Собаки, Орден золотого Щита, Орден Дикобраза.

Начиная рыцарский турнир, необходимо представить название своего ордена.

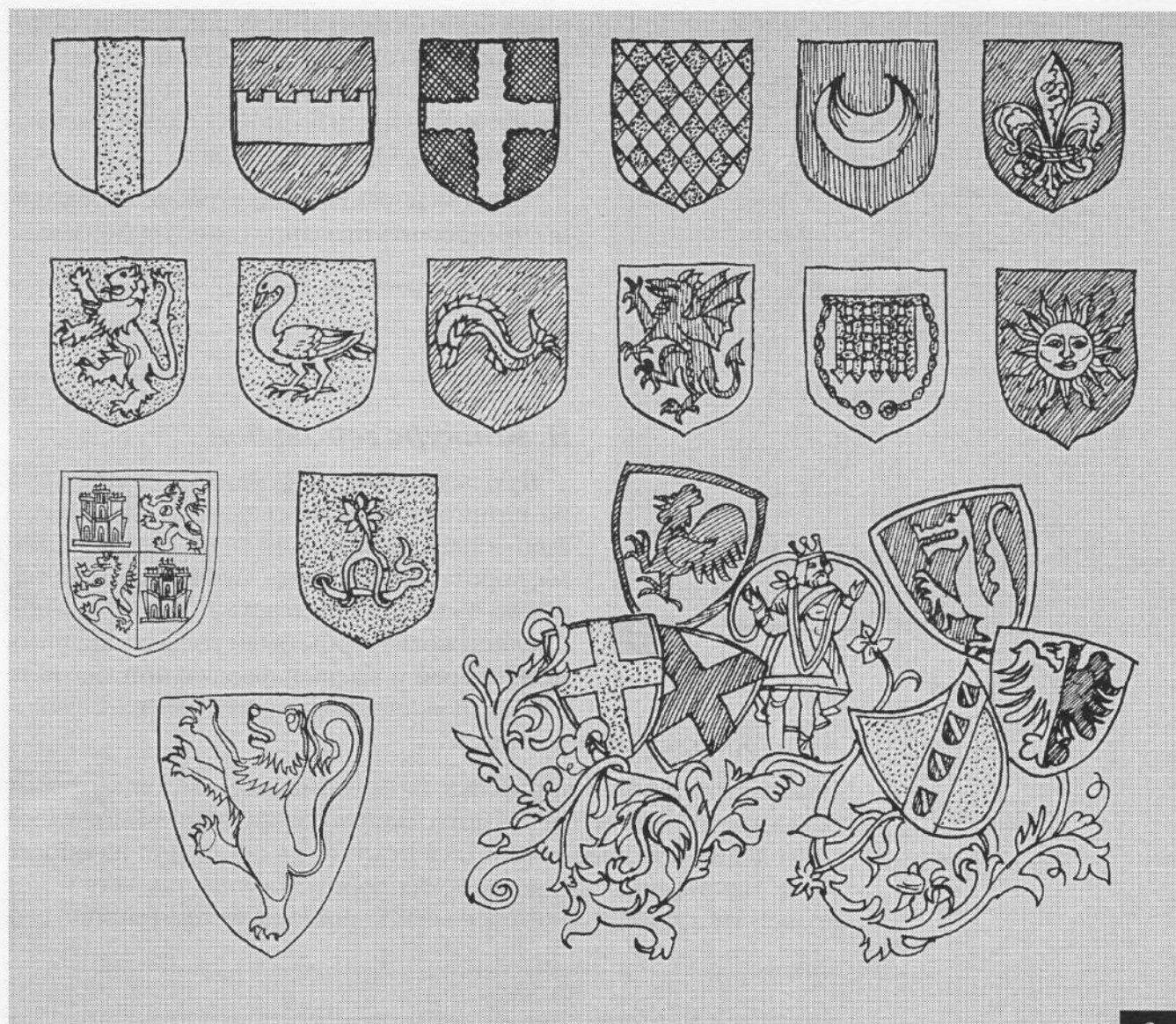
II. Конкурс геральдов

Геральды были распорядителями и судьями на турнирах. Они же создавали для рыцаря *герб* — знак, украшавший его боевой щит, знамя, ворота замка, печать. Слово «герб» по-немецки означает «наследство». Если в раннем Средневековье гербы были только у крупных монастырей и высшей феодальной знати, то с XII–XIII вв. они появляются у мелких феодалов и городов, гильдий и цехов.

Изначально гербы размещались на боевом щите, имеющем форму овала, треугольника или прямоугольника с закруглением внизу. Герб имел девиз, который помещался обычно на ленте или на ободке щита. Например, девиз английских королей звучал так: «Бог и мое право!» Ну а девиз мушкетеров всем хорошо известен. Напиши его:

Цвет герба и изображения на нем имели свою символику:

красный — обозначал страсть;
 синий — честь;
 пурпурный — власть;
 зеленый — свободу;
 черный — постоянство;
 золотой — знатность;
 белый — благородство;
 лев — отвагу, великодушие;
 роза — чистоту, святость;
 лилия — расцвет;
 гриф — свирепость;
 единорог — непобедимость;
 ключ — открытость;
 меч — оборону или мир.



3 — Средневековые гербы

Придумай герб и напиши девиз своего рыцарского ордена.

III. Кодекс рыцарской чести

У каждого рыцарского ордена были свои правила и нормы поведения, свои идеалы чести и доблести, моральные правила — кодекс рыцарской чести, которого свято придерживались все его члены. Рыцарь был защитником слабых, борцом за веру. Он честен в бою и не может позволить себе коварство и хитрость. Уклонение от поединка считалось позором. Поверженный противник заслуживал уважения. Это далеко не полный перечень достойного поведения. В наше время есть место благородству и рыцарской чести.

Составь рыцарский кодекс чести своего ордена.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

IV. Конкурс оруженосцев

Каким рыцарским атрибутам соответствуют следующие символические значения:

Справедливость — _____

Правда — _____

Сила воли — _____

Рыцарское достоинство — _____

Крепость духа, неподвластность порокам — _____

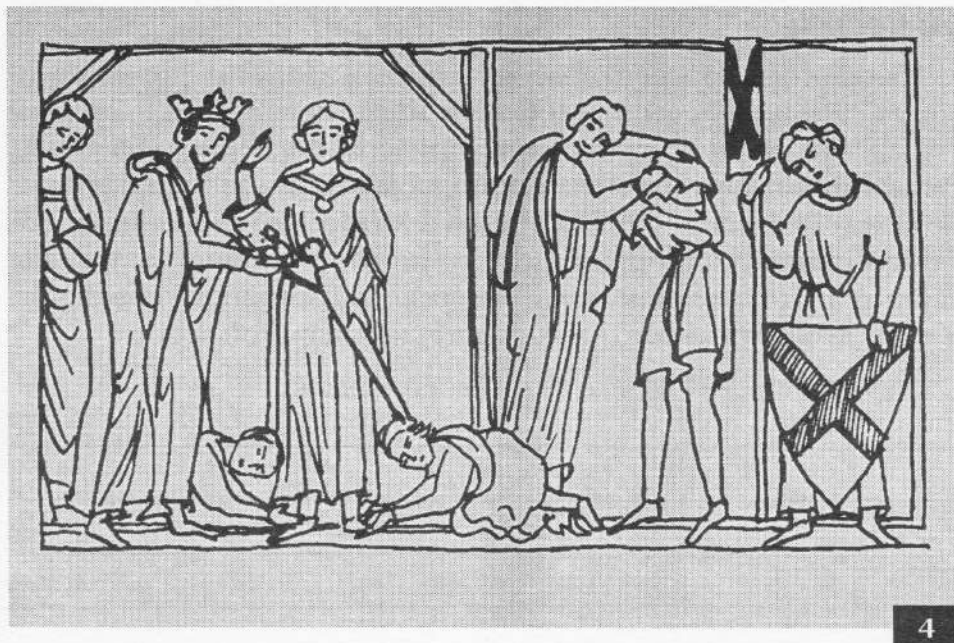
Олицетворение доблести предков — _____

Защита от нечистого прикосновения — _____

(Шпоры. Щит. Шлем. Панцирь. Копье. Палица. Перчатка.)

V. Разминка: «Посвящение в рыцари»

Главным событием для каждого рыцаря являлась церемония посвящения после 21 года в рыцарское звание. Утром перед обрядом рыцаря отводили в баню в знак очищения и вступления в новую жизнь. Сама



4 — Посвящение в рыцари. Посвященному повязывают меч и пристегивают золотые шпоры. Рисунок с миниатюры XIV в.

церемония проходила в замке, где в торжественной обстановке посвящаемому вручались доспехи и будущий рыцарь давал клятву перед священником. Главным рыцарским деянием объявлялась борьба с неверными и освобождение святого города. Обязательным для каждого рыцаря было выполнение обетов и служение даме сердца.

На нашем турнире рыцарь пройдет посвящение, если правильно ответит на следующие вопросы, подчеркнув правильный ответ:

- 1 Кого в средние века называли рыцарями?
(феодалную знать, крестьянство, ремесленников)
- 2 Как называется общее понятие светскости, умения вести себя в обществе, изысканно ухаживать за своей дамой?
(доблесть, куртуазность, щедрость, верность, учтивость)
- 3 Какие четыре обета были первоначально обязательными для каждого рыцаря?
(бедность, учтивость, послушание, служение королю, безбрачие, правдивость, высшее личное совершенство, щедрость)
- 4 Освобождение какого города считалось священным делом рыцаря?
(Рим, Равенна, Иерусалим)
- 5 В каком французском эпосе нашла отражение эпоха каролингов?
(«Роман о Розе», «Песнь о нибелунгах», «Песнь о Роланде»)
- 6 Какой язык стал государственным в романских странах с VIII в.?
(французский, латынь, английский)
- 7 Кто был автором пяти рыцарских романов бретонского цикла: «Ланселот, или Рыцарь Телеги»; «Клижес», «Персеваль, или Повесть о Граале», «Ивэйн, или Рыцарь со львом»; «Эрек и Энида».
(Кретьен де Труа, Хаузен, Хогельвейде)

VI. Конкурс прекрасных дам

Прекрасная дама царила в сердце рыцаря, украшала его жизнь. Ради ее расположения он совершал подвиги и побеждал на турнирах. В поэзии трубадуров прекрасная дама заняла примерно такое же место, какое в религиозной поэзии отводилось Мадонне. Для прекрасной дамы трубадуры и миннезингеры создавали замечательные лирические произведения.

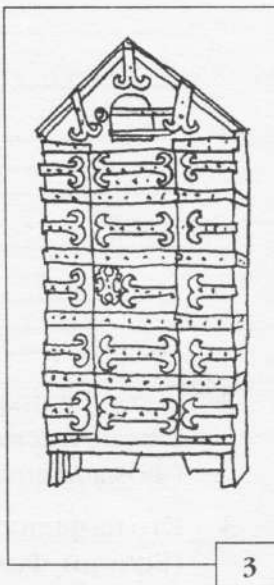
- 1 Подпиши названия различных форм лирической поэзии.
 — песня о любви, соединяющая различные стихотворные размеры — _____
 — поэтический рассказ о расставании с любимой на рассвете — _____
 — лирическая песня о встрече с пастушкой — _____
 — стихотворный диспут — _____
 — песня на политические и моральные темы — _____
 (кансона, сирвента, альба, тенсона, пастурель)
- 2 Какие три качества составляют понятие красоты у Фомы Аквинского?
 (цельность, легкомыслие, соответствие, жадность, ясность)
- 3 Что считалось в середине века матерью всех пороков?
 (скупость, легкомыслие, гордыня, обман)
- 4 На рисунках представлены одежда и мебель средних веков. Определи, какие из них относятся к:
 романскому периоду _____
 готическому периоду _____



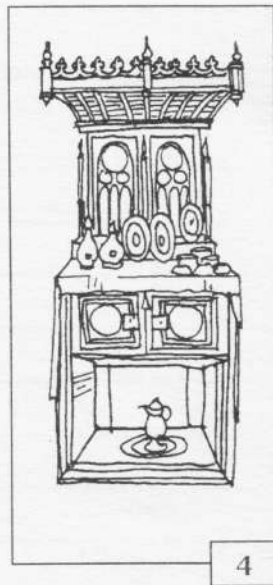
1



2



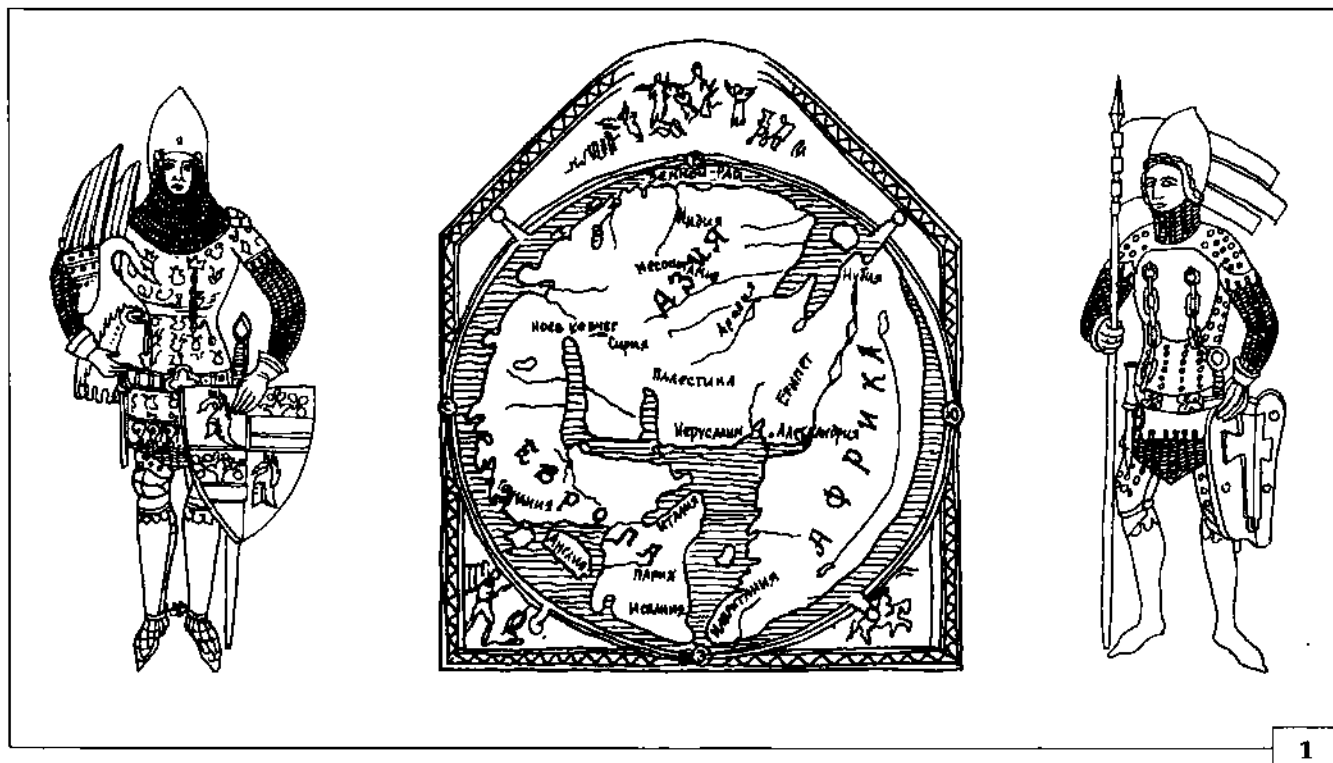
3



4

VII. Конкурс философов

- 1 Благодаря рыцарским походам кругозор средневекового человека расширился, изменилось представление об окружающих землях. Рассмотрим географическую карту мира 1260 года и расскажем, как люди представляли себе устройство мира в средние века?



1

- 2 О ком Бернар Клервоский сказал: «По внешности монах, в душе еретик, не имеющий ничего монашеского, кроме имени и одеяния»? (Фома Аквинский, Пьер Абеляр, Ансельм Кентерберийский)
- 3 Кто из философов-энциклопедистов служил при дворе Теодориха? (Бозций, Фома Аквинский, Кассиодор, Альберт Великий)

- 4 Кому из известных исторических деятелей могут принадлежать следующие знаменитые изречения и крылатые фразы:

— Власть священническая выше царской _____

— Знание — сила _____

— Кто дрожал перед розгой школьного учителя, тот не станет настоящим воином _____

— Поклонись тому, что сжигал, и сожги то, чему поклонялся _____

— Убивай всех подряд. Бог узнает своих _____

(Фрэнсис Бэкон; Теодорих; Римский папа Григорий VII; папский посол Арнольд Амальрик так сказал рыцарям во время крестовых походов; епископ Ремигай так сказал франкскому королю Хольдвигу во время его крещения).

- 5 Алкуин был первым помощником Карла Великого в реформе образования и воспитателем его детей. Прочти рассуждения Алкуина о жизни, смерти и человеке в его беседе с Пипином, сыном Карла Великого.

Как называлась эта форма рассуждений, на основе которой строилось обучение в каролингской школе?

П и п и н. Что такое жизнь?

А л к у и н. Для счастливых радость, для несчастных горе, ожидание смерти.

П и п и н. Что такое смерть?

А л к у и н. Невозможное обстоятельство, неизвестная дорога, плач для оставшихся в живых, приведение в исполнение завещаний, разбойник для человека.

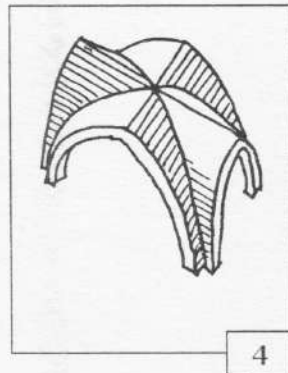
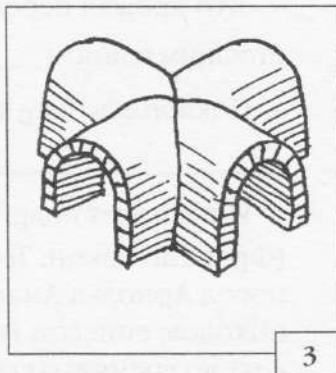
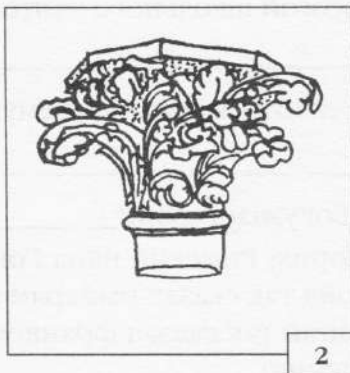
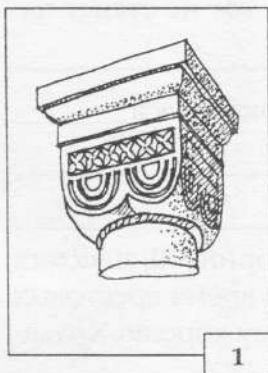
П и п и н. Что такое человек?

А л к у и н. Раб старости, мимо проходящий спутник, гость в своем доме.

Выскажи свое мнение (или мнения других мыслителей) о жизни, смерти и о человеке.

VIII. Конкурс каменщиков

- 1 На рисунках 1–4 даны изображения средневековых сводов и капителей. Какие из них относятся к романскому стилю _____ готическому стилю _____?



- 2 К изображению каких архитектурных стилей можно отнести следующие строки?

Но выдает себя снаружи тайный план,
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

О. Мандельштам

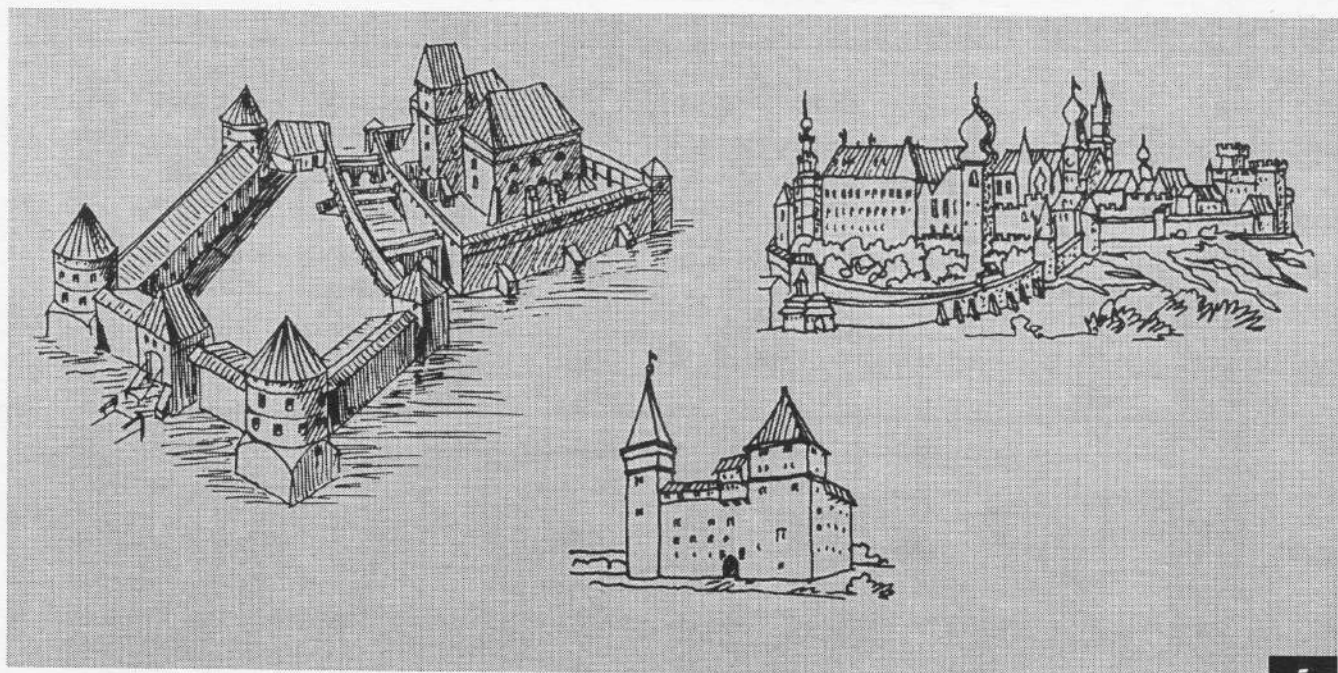
И свод, как череп изнутри,
Вздымал надбровицы и дуги,
Без позолот и мишуры,
Лишь щеки пышно надувая,
В серебряные дудочки играют
Младенцы-ангелы в раю.

К. Некрасова

- 3 О каком известном готическом соборе написаны эти строки Льва Любимова:

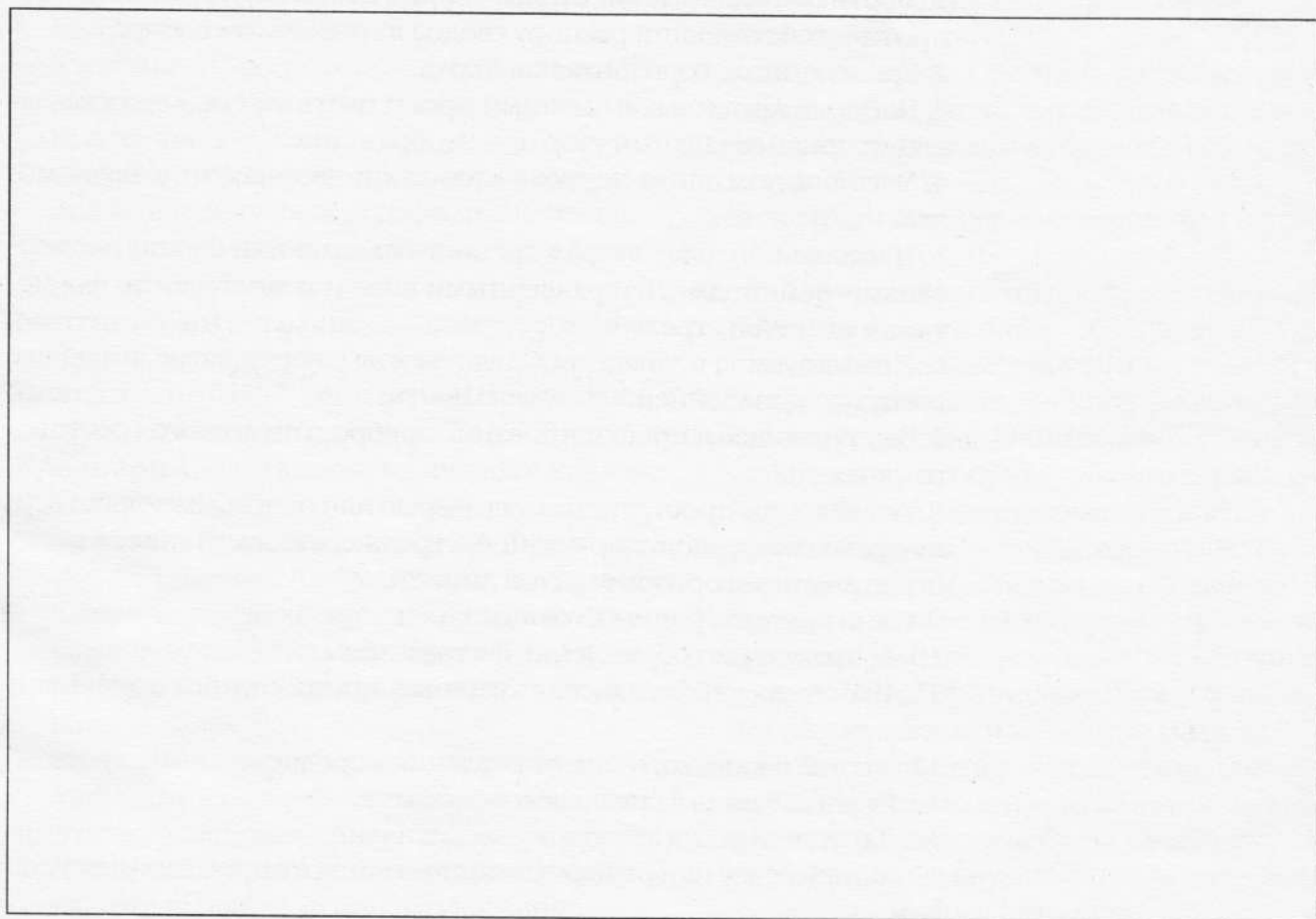
Восхищение Виктора Гюго Западным фасадом _____ так понятно. Какая величавая ясность и размеренность! Это только начало готики, и потому горизонталь еще соперничает с вертикалью. Но именно это соперничество создает здесь такую несравненную четкость. Стена еще не исчезла, но не она уже определяет облик этой грандиозной пятинефной базилики.

- 4 Жили рыцари в замках, которые были неприступной крепостью. Нарисуй замок рыцаря.



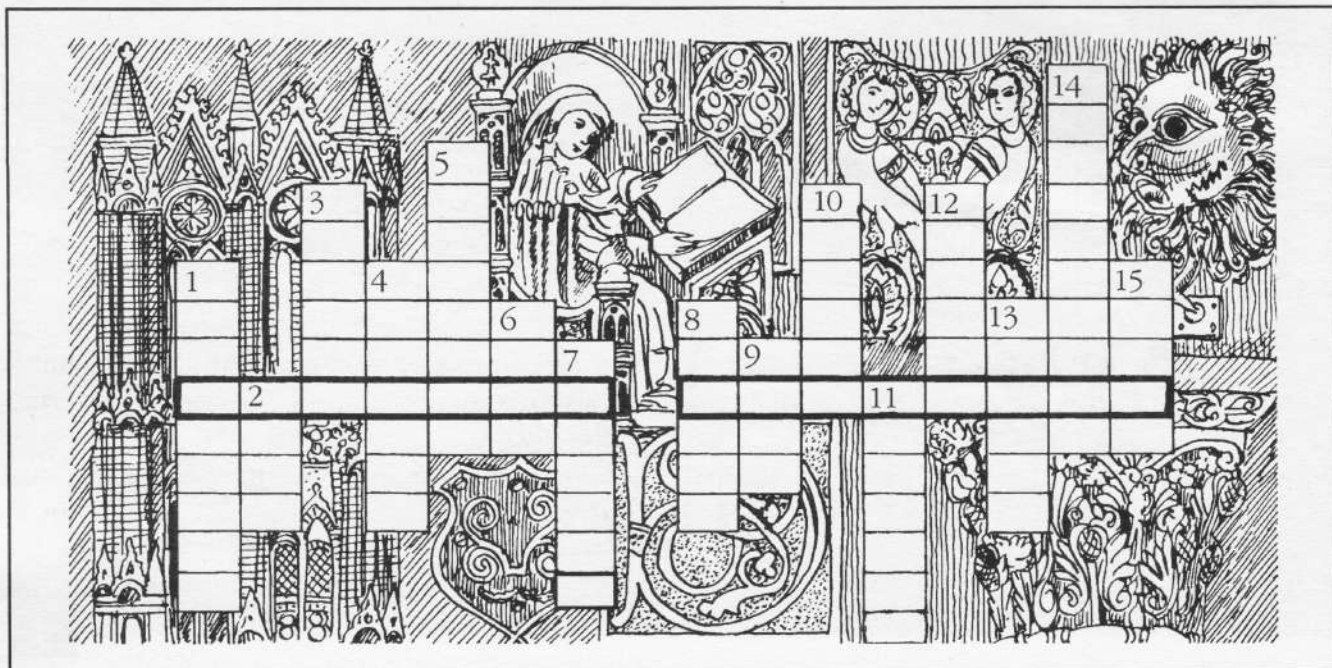
5

5 — Средневековые замки



5 Реши кроссворд:

Если правильно решить кроссворд, то в горизонтальной строке вы прочтете слова Огюста Родена о романской архитектуре.



1. Вертикальный выступ стены, усиливающий ее устойчивость и противодействующий распору сводов в готическом соборе.
2. Уровень, этаж, горизонтальный ряд.
3. Набор вставленных в оконный проем цветных стекол, составляющих орнаментальный узор или изображение.
4. Часовня, домашняя церковь в замках и дворцах, отдельная молельня.
5. Навес на консолях вверху крепостных стен или башни с отверстиями-бойницами, направленными вниз и используемые для метания камней и стрельбы.
6. Используемое в западном Средневековье перекрытие, имеющее вогнутую криволинейную поверхность.
7. Выступающее и профилированное ребро готического крестового свода.
8. Углубленное пространство над дверью или окном, имеющее вверху треугольное, полуциркульное, стрельчатое очертание, а внизу ограниченное горизонтальной линией.
9. Окно круглой формы в готических постройках.
10. Архитектурно обрамленный вход в храм.
11. Небольшая христианская культовая постройка без помещения для алтаря.
12. Здание городского самоуправления в средневековом городе.
13. Главная башня в средневековом замке.
14. Ларец или сосуд для хранения реликвий.
15. Монашеская или рыцарская организация с определенным уставом.

Словарь терминов

Агиография — биографии («Жития») святых.

Алтарь — в христианской церкви это жертвенный стол, престол; также восточная часть внутреннего помещения, отделенная от остальной части алтарной преградой.

Аналы — средневековые летописи.

Апókриф — вероучительные писания первых веков христианства, которые не причислены к каноническим текстам.

Апсίδα — полукруглый в плане выступ здания, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом. В христианских храмах — это алтарный выступ, ориентированный на Восток.

Арка — криволинейное перекрытие проема в стене или пространства между двумя опорами.

Аркату́ра — декор стены в виде ряда глухих арочек, характерный элемент членения фасада в средневековой христианской архитектуре.

Аркбу́тан — открытая арка, передающая распор свода на контрфорс.

Архивóльт — профилированная полоса, обрамляющая, вплотную к нему примыкая, пролет арки.

Балла́да — небольшое стихотворное произведение, написанное строфами, с легендарным, историческим, сказочным или бытовым содержанием.

Баптисте́рий — здание для совершения таинства крещения.

Бене́диктинцы — старейший из католических монашеских орденов.

Бревиа́рий — сборник ежедневных молитв для духовенства.

Вага́нты — бродячие поэты во Франции, Италии, Германии (клирики, школяры, обедневшие рыцари), сатирически обличавшие тунеядство и лицемерие монахов, воспевающие радость жизни, любви и вино.

Вене́ц капéлл — расположение рядом лежащих капелл по периметру хора с обходом.

Витра́ж — набор вставленных в оконный проем цветных стекол, составляющих орнаментальный узор или изображение.

Гербо́льд — глашатай в средневековой Западной Европе, церемониймейстер при дворах королей и крупных феодалов, распорядитель на рыцарских турнирах и торжествах.

Гистрио́ны — бродячие актеры эпохи раннего Средневековья: музыканты, жонглеры, танцоры, гимнасты, певцы, дрессировщики животных.

Гобелéн — тканый ковер-картина ручной работы.

Го́тика — художественный стиль, возникший в середине XII в. во Франции, завершивший развитие европейского средневекового искусства.

Грéческий крéст — планировка в виде равноконечного креста, применяемая в церковном строительстве.

Гурт — пояс, тяга, профилированное ребро стены, свода.

Доминика́нцы — монашеский орден в католической церкви.

Дона́тор — покровитель строительства храма, заказчик, даритель.

Донжо́н — главная башня в средневековом укрепленном замке, служившая жилищем феодалу и последним убежищем во время осады.

Епи́скоп — глава церковного округа в христианской церкви.

Жонгле́р — во Франции профессиональный певец-потешник, автор обработок народной поэзии до середины XIII в.

За́мок — укрепленное жилище феодала.

Заста́вка — небольшая композиция орнаментального или изобразительного характера, открывающая раздел книжного текста.

Звери́ный стиль — тип декоративного искусства и орнамента раннего Средневековья, для которого характерны стилизованные изображения реальных и сказочных зверей и птиц, причудливо переплетающиеся растительные и животные мотивы.

Иллюминиро́вание — украшение средневековой рукописной книги миниатюрами.

Инициа́л — начальная буква части рукописи, выполненная в увеличенном по сравнению с остальными размере.

Каллиграфия — искусство красивого и четкого письма.

Капелла — католическая или англиканская часовня, домашняя церковь в замках и дворцах, церковный придел, отдельная молельня.

Карнавал — вид народного гуляния, истоки которого лежат в древних языческих празднествах.

Каролингское возрождение — эпоха подъема культуры раннего Средневековья в империи Карла Великого и королевствах династии Каролингов на территории Франции и Германии в VIII–IX вв.

Катакомба — система подземных помещений для религиозных обрядов, захоронений и как убежище в эпоху поздней античности и раннего Средневековья.

Католицизм — одно из главных ветвей христианского вероучения, возникшее в результате распада христианской церкви в IX–XI вв. на восточную — православную, и западную — римско-католическую.

Кафедра — в христианской церкви возвышение, с которого произносятся проповеди.

Квадриум — вторая ступень «семи свободных искусств», состоящая из геометрии, астрономии, арифметики и музыки.

Клирик — церковнослужитель.

Клуатр — внутренний монастырский двор, окруженный галереей.

Контфорс — вертикальный, часто суживающийся кверху выступ стены, который противодействует передающимся стене наклонно направленным силам распора и увеличивает ее устойчивость.

Конунг — у скандинавских народов в средние века первоначально — военный вождь, а с образованием государств в Швеции, Норвегии, Дании — король.

Крипта — подземное помещение церкви, расположенное большей частью под хором, первоначально служило как погребальная церковь.

Латинский крест — планировка в виде неравноконечного креста, характерная для западноевропейских церковных построек.

Литургическая драма — вид западноевропейского религиозного представления,

первоначально примыкавшего к самой мессе.

Мандорла — принятое в христианской живописи изображение миндалевидного сияния вокруг фигур Христа и Богоматери.

Машикули — навес на консолях сверху крепостной стены или башни с отверстиями и бойницами для защиты стены, метания вниз камней, стрельбы и т. д.

Менестрели — певцы и музыканты, а также скоморохи, плясуны, фокусники, которые служили трубадурам.

Месса — многоголосное циклическое хоровое произведение на текст католической литургии.

Миниатюры — художественные произведения малых размеров.

Миннезингеры — придворные рыцарские поэты и певцы любви в германских странах средневековой Европы.

Миракл — религиозно-назидательная стихотворная драма, сюжет которой основан на чуде, совершаемом святым или Девой Марией.

Мистерия — большое драматическое произведение на библейские сюжеты.

Монастырь — община монахов или монахинь, объединенных общим уставом.

Моралите — назидательная аллегорическая драма, в которой основными действующими лицами были персонажи, олицетворявшие различные добродетели и пороки.

Нервюра — выступающее и профилированное ребро главным образом готического крестового свода.

Неф — одна из частей интерьера базилики, отделенная от других рядами опор.

Нимб — в христианском и буддийском искусстве условное изображение сияния вокруг человеческой головы.

Обет — обещание, обязательство, принятое из религиозных или каких-либо иных побуждений.

Орден — монашеская или рыцарско-монашеская католическая организация с определенным уставом.

Отлучение (интердикт) — наказание, налагавшееся в средние века Папой Римским и

- католическими епископами на отдельных лиц, области и даже государства.
- Пасторéла** — литературный жанр, в основе которого тема ухода за рыцаря за красивой пастушкой.
- Патрiстика** — учение первых христианских теологов, так называемых Отцов Церкви.
- Пиксида** — коробочка цилиндрической формы для хранения драгоценностей, использовалась как реликварий.
- Пилигрiм** — странствующий богомолец, паломник, странник.
- Пина́кль** — декоративная башенка, завершенная остроконечной пирамидкой, увенчивающая контрфорсы и некоторые другие части готических зданий.
- Пламенéющая гóтика** — направление в архитектуре поздней готики.
- Полулитургическая дра́ма** — жанр религиозного представления, сменившего литургическую драму, в которую стали проникать бытовые элементы и которая разыгрывалась на паперти.
- Порта́л** — архитектурно обрамленный вход в церковь, дворец и т. д.
- Порта́л перспективный** — разновидность портала в виде нескольких уходящих в глубину стен и уменьшающихся в размере уступов.
- Ра́туша** — здание городского совета, увенчанное башней с часами и набатным колоколом.
- Реликвáрий** — ларец или сосуд для хранения реликвий.
- Рóза** — окно круглой формы в постройках XII–XV вв., получившее распространение в готических культовых постройках.
- Ромáнский стiль** — художественный стиль в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве Европы в XI–XII вв.
- Рóндо** — 1. Законченное стихотворение в 15 строк с двумя рифмами, где первые слова первой строки повторяются. 2. Музыкальное произведение с многократным повторением первой темы, чередующейся с другими темами-эпизодами.
- Рúны** — древние письмена, применявшиеся различными германскими племенами: готскими, скандинавскими, англосаксонскими и др.
- Рыцáрство** — сословная организация военно-феодалной знати со своими обычаями и правилами поведения.
- Сакраментáрий** — литургическая книга, содержащая молитвы, которые священник должен произносить во время мессы.
- Сакри́стия** — отдельное помещение в католическом храме, служащее местом облачения священнослужителей, местом хранения ритуальных принадлежностей и богослужебных книг.
- Свод** — перекрытие или покрытие сооружений, имеющие геометрическую форму, образованную криволинейной поверхностью.
- Свод крестóвый** — перекрытие, образованное пересечением под прямым углом поверхностей двух цилиндрических сводов с одинаковыми стрелами подъема.
- Свод нервiрный** — свод на каркасе из нервюр, воспринимающих и передающих нагрузку свода на его опоры.
- Свод цилиндрический** — простейший вид свода, образованный криволинейной поверхностью и опирающийся на параллельные опоры.
- Сирвéнта** — стихотворение рыцарской поэзии на политические и моральные темы.
- Ска́льды** — поэты IX–XIII вв. в Норвегии и Исландии, создатели боевых песен, в которых прославляются боевые подвиги конунга и его дружины.
- Скриптóрии** — специальные помещения, в которых в эпоху Карла Великого переписывались античные рукописи.
- Собóр** — главная епархиальная церковь, центральный городской храм.
- Соти́** — небольшие сатирические и комические пьесы позднего Средневековья, которые изображали в шутовском виде королевскую власть, папский Рим, рыцарство.
- Средокрестие** — пространство, образуемое пересечением продольного и поперечного нефов храма.
- Схолáстика** — господствующее направление средневековой философии, стремившееся теоретически оправдать церковные догматы с помощью умозрительных, логических, формальных аргументов.

Тимпа́н — углубленное пространство над дверьми или окном, имеющее треугольное, полукруглое или стрельчатое очертание. Внизу тимпан ограничен горизонтальной притолокой.

Трансе́пт — поперечный неф в романских и готических церковных постройках.

Тривиум (три пути знания) — первая ступень «семи свободных искусств», включающая грамматику, риторику, диалектику.

Трифо́рий — в романской и готической церковной архитектуре узкая невысокая декоративная галерея, расположенная в толще стены над арками, отделяющими боковые нефы от среднего.

Трубаду́р — средневековый провансальский поэт-певец, воспевающий рыцарскую доблесть и любовь.

Тру́вер — куртуазный поэт на севере Франции, выходец из обедневшего рыцарства, создатель любовной мифологии, песен о крестовых походах, о разлуке с любимой.

Турни́р — рыцарское конное состязание в честь дамы сердца.

Университе́т — высшая школа, появившаяся в Западной Европе в XII в.

Фаблю́ — небольшие стихотворные новеллы, целью которых было развлекать и поучать слушателей. Их авторами были жонглеры, использовавшие побасенки, анекдоты, а героями — духовенство, рыцари, горожане, крестьяне.

Фарс — комическая пьеса бытового содержания, близкая по своей тематике и направленности к фавлю.

Фахве́рк — конструкция постройки, стены которой представляют собой деревянный брусчатый остов, состоящий из системы стоек, ригелей, раскосов и связей, с заполнением промежутков кирпичом, камнем, глиной.

Фибула — орнаментально украшенная металлическая застежка для одежды, служившая украшением.

Филигра́нь — скань, вид ювелирной техники, ажурный или напаянный на металл узор из металлических нитей.

Фор́т — небольшая крепость, отдельное укрепление, входящее в состав крепости.

Хор — в раннехристианской архитектуре пространство перед алтарем, в средние века — восточная часть католического храма, где находятся во время богослужения духовенство и певчие.

Хро́ника — краткий обзор истории древности.

Цитаде́ль — мощная крепость, главное укрепленное ядро феодального города.

Часовня — небольшая христианская культовая постройка без помещения для алтаря.

Часосло́в — молитвенник для мирян, содержащий молитвы на разное время дня.

Шва́нки — наиболее забавные рассказы в стихах, близкие к французским фавлю, возникшие в Германии XIII в.

Шпи́льманы — немецкие профессиональные поэты, то же, что жонглеры.

Ярус — уровень, этаж, горизонтальный ряд.



- 1 *Алпатов М. В.* Всеобщая история искусств. М.: Искусство, 1948.
- 2 Библиотека всемирной литературы. Т. 2, 8, 9, 10. М.: Художеств. литература, 1976.
- 3 *Бойцова М., Шакуров Р.* История средних веков. М.: АО Моск. учеб., МИРОС, 1996.
- 4 *Бутромеев В. П.* Детский Плутарх. Великие и знаменитые: Средние века и эпоха Возрождения: Энциклопедия для детей. Минск: Алкиона-Диконт, 1995.
- 5 Всеобщая история архитектуры. Т. 4 Л.–М.: Стройиздат, 1966.
- 6 Всеобщая история искусств. Т. II. Кн. I. М.: Искусство, 1956.
- 7 *Гнедич П. П.* Всемирная история искусств. М.: Современник, 1996.
- 8 *Гофф Ле Ж.* Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс-Академия, 1992.
- 9 *Гузик М. А., Кузьменко Е. М.* Культура Средневековья. М.: Просвещение, 1999.
- 10 *Дмитриева Н. А.* Краткая история искусств. М.: Искусство, 1986.
- 11 Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1988.
- 12 Искусство. Книга для чтения. Ч. I. М.: Просвещение, 1987.
- 13 *Кес Д.* Стили мебели. Будапешт, 1973.
- 14 *Козлинский В. И., Фрезе Э. П.* Художник и театр. М.: Советский художник, 1975.
- 15 Краткая история философии / Под общ. ред. В. Г. Голобокова. М.: Олимп-АСТ, 1997.
- 16 *Любимов Л. Д.* Искусство Западной Европы. М.: Просвещение, 1982.
- 17 Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. М.: Пассим, 1994.
- 18 *Станькова Я., Пехар И.* Тысячелетнее развитие архитектуры. М.: Стройиздат, 1987.
- 19 *Тяжелов В. Н.* Малая история искусств. М.: Искусство, 1981.
- 20 Философский энциклопедический словарь. М.: Интра-М, 1999.
- 21 *Хачатурян В. М.* История мировых цивилизаций. М.: Дрофа, 1996.
- 22 Хрестоматия по философии. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.
- 23 Энциклопедический музыкальный словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966.
- 24 *Янсон Х. В.* Основы истории искусств. СПб.: АОЗТ «Икар», 1996.



По вопросам оптовых закупок обращаться:
тел./факс: (095) 785-15-30, e-mail: trade@airis.ru
Адрес: Москва, пр. Мира, 106

Наш сайт: www.airis.ru

Вы можете приобрести наши книги
с 11⁰⁰ до 17³⁰, кроме субботы, воскресенья,
в киоске по адресу: пр. Мира, д. 106, тел. 785-14-30

Адрес редакции: 129626, Москва, а/я 66

Издательство «Айрис-пресс» приглашает к сотрудничеству
авторов образовательной и развивающей литературы.

По всем вопросам обращаться
по тел.: (095) 785-15-33, e-mail: editor@airis.ru

Учебное издание

Вачьянц Анна Михайловна

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Издание второе, исправленное

Ведущий редактор *В.В. Черноруцкий*

Художественный редактор *А.М. Драговой*

Оформление *Л.А. Андреев*

Иллюстрации *А.М. Вачьянц*

Макет, техническое редактирование *С.С. Коломеец*

Компьютерная верстка *Е.Г. Иванов*

Корректор *З.А. Тихонова*

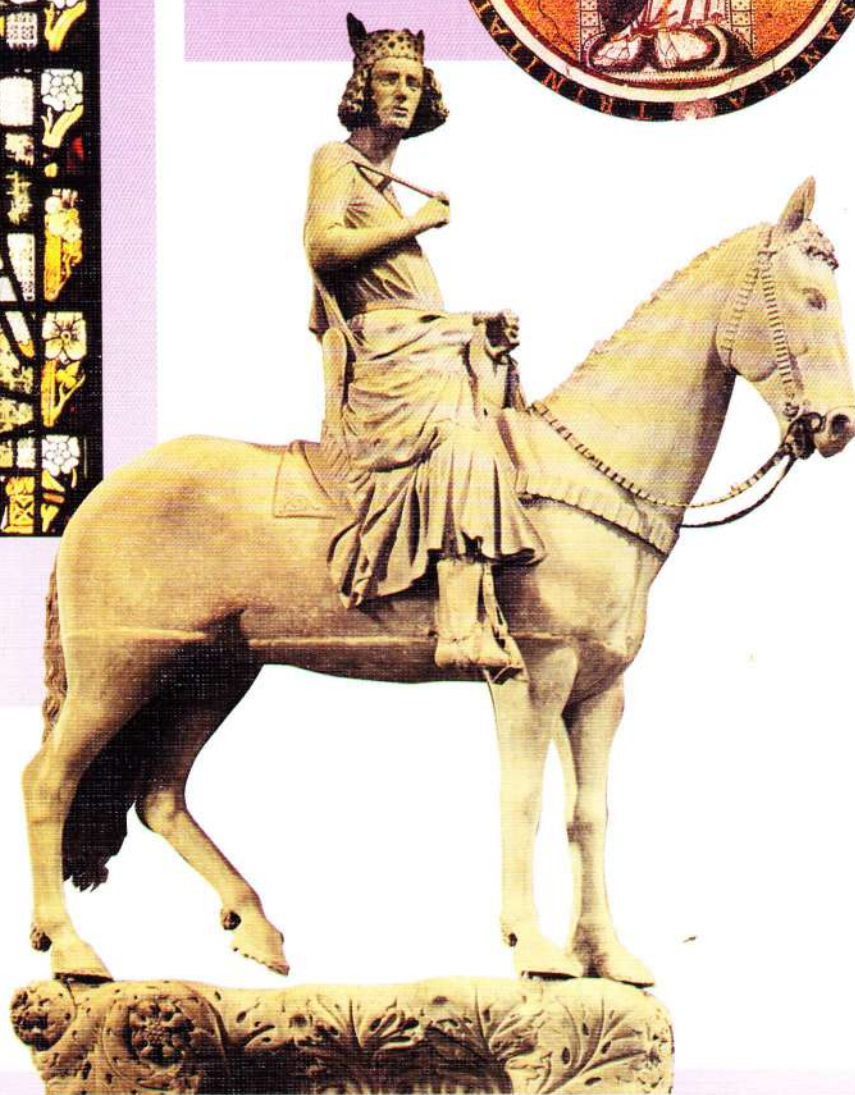
Подписано в печать 28.06.04. Формат 60х90/8. Гарнитура «Парагонд».
Печать офсетная. Печ. л. 17. Усл.-печ. л. 17. Тираж 5000 экз. Заказ № 3545.

ООО «Издательство «Айрис-пресс»»

113184, Москва, ул. Б. Полянка, д. 50, стр. 3.

ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».
170040, г. Тверь, пр. 50-летия Октября, 46.





С падением Римской империи началась почти тысячелетняя эпоха Средних веков. Часто западноевропейское Средневековье называют «мрачным», «темным». Оно ассоциируется с кострами инквизиции, жестокими войнами, эпидемиями, голодом. Но с другой стороны, это время благородных рыцарей и талантливых ученых, грандиозных соборов и первых университетов, народных фарсов и массовых представлений. Эта книга поможет вам по-новому взглянуть на художественную культуру этого сложного и интересного периода в истории человечества.

ISBN 5-8112-0753-0



9 785811 207534

АЙРИС  ПРЕСС