Лекція № 2. Мистецтво Середньовічної Європи

План

1. Поняття “cередні віки” і “середньовічна культура”.
2. Християнський характер середньовічної культури.
3. Особливості візантійської культури.
4. Історичні передумови формування культури Київської Русі.
5. **Поняття “cередні віки” і “середньовічна культура”.**

Культура сучасної Західної Європи спирається на підґрунтя, що утворилося за тисячоліття від кінця V до початку XW століття (на півночі Європи — до середини XVII ст.). В історичній науці за цим періодом закріпилася назва «середні віки».

Оцінки культури середньовіччя як своєрідного етапу в розвитку людства традиційно суперечливі. Глибинні процеси становлення національної самосвідомості в Західній Європі кінця XVIII — початку XIX століття відкривали народам цього регіону їхнє величне минуле, пробуджували цікавість до середньовіччя та його культури. Найвидатніші представники літературної інтелігенції в цей час докладали значних зусиль, аби заохотити європейське суспільство до знайомства з культурою середніх віків.

Звернення до джерел не надто давнього минулого значною мірою стало поштовхом до формування й розвитку європейського романтизму. За романтичною концепцією основний художній стиль середньовіччя — готика — мав змогу постійно розвиватися завдяки своїй принциповій внутрішній незавершеності. Французький письменник Шатобріан у своїй книзі «Геній християнства» (1802 р.) показав взаємозв’язок середньовічної архітектури й християнської свідомості, надавши цьому союзові романтичного забарвлення.

У провідних теоретиків романтизму братів Шлегелів готика перетворилася вже на символ християнства — як утілення нескінченності, як саме прекрасне. Гейне критикує погляди Шлегелів, проте й сам наголошує на величі й силі середньовіччя .У славнозвісному романі В. Гюго «Собор Паризької Богоматері» (1831 р.) готичний собор, власне кажучи, є одним з головних героїв твору. Успіх цього роману багато в чому зумовила велика зацікавленість європейського загалу в культурі середньовіччя. В цей самий час уся Європа захоплювалася романами Вальтера Скотта, який, звернувшись у своїй творчості до переломних моментів європейської історії,

популяризував середньовічну культуру. Дещо змістивши акценти, романтики надали образові середньовіччя ореолу романтичної фантазії й таємничості.

Найважливішим наслідком уваги до проблем культури середньовіччя стало те, що літературно-філософська думка кінця XVIII — початку XIX століття вперше осмислила цю культуру як цілісне історичне явище, яке й далі впливало на культурні процеси тогочасної Європи.

Проте існує також інший погляд, що довго не давав змоги оцінити культуру середньовіччя об’єктивно. Згідно з цим поглядом вона є втіленням догматизму, релігійного фанатизму, придушення свободи особистості — всього, проти чого виступали і з чим боролися не лише словом прогресивні сили наступних епох.

Закріпити оцінку культури середньовіччя як побудованої на старих традиціях, на повторенні, дублюванні раніше досягнутого, нездатної до новацій, допоміг і Леонардо да Вінчі.Петрарка теж характеризував середньовіччя як епоху потворності на відміну від прекрасної античності. Нарешті, й Гегель у своїх лекціях з естетики порівнює середньовічну культуру з торжеством чорної ночі, протиставляючи їй ранкову зорю Відродження.

Попри всі складності філософського осмислення феномена середньовіччя сучасна наука розглядає культуру середніх віків як історично закономірну складову частину розвитку людства. Культурна спадщина середньовіччя посіла значне місце в історії культури людства й позначилася на розвитку філософії, релігії, права, природничих наук. Особливо вагомими були досягнення літератури та мистецтва. Творчість митців середньовіччя залишила людству невмирущі художні цінності.

Європейське середньовіччя охоплює великий проміжок часу, тому вивчення його культури потребує виділення окремих етапів, у межах яких формувалися найістотніші її риси. Отже, коли йдеться про культуру середньовічної Європи, то під цим розумітимемо культуру раннього (V—VIII ст.), зрілого (IX-XIII ст.) й пізнього (XIV- XVI ст.) феодалізму. На думку одного з провідних представників Школи «Анналів» Жана Ле Гоффа, середньовіччя тривало до XVIII століття.

Початок добі середньовіччя поклала криза, що її переживав римський світ у III столітті. Передусім далася взнаки боротьба, яку вів Рим з провінціями і в якій так і не зміг перемогти. Середньовіччя успадкувало цю боротьбу, на його культуру впливали процеси як об’єднання, так і уособлення різних частин Заходу, в ній відбилися, з одного боку, цілком щире бажання об’єднатись у християнській вірі, з іншого — не менш пристрасний потяг до національної самостійності.

Римський світ фактично розколовся після заснування імператором Константином у 324 році нового Рима — Константинополя, проте остаточний поділ імперії стався після смерті Феодосія І в 395 році. Вже у 330 році Константинополь стає резиденцією імператора, й відтоді Захід і Схід (Візантія) йшли у своєму розвитку різними шляхами. Надалі ці відмінності тільки глибшали, а суперечності, що існували між частинами колишньої імперії, загострювалися, зрештою призвівши до розриву, який теж наклав свій відбиток на розвиток середньовічної культури.

В цей самий час починається й те характерне для середніх віків змішання народів, що надало культурі середньовіччя особливого колориту. У III столітті римські імператори мусили визнати варварів, приймаючи їх до війська або дозволяючи їм як конфедератам чи союзникам селитися на окраїнах імперії.

Нарешті, деякі римські імператори мали надію відновиш велич імперії під зверхністю нового бога — Христа. 30 квітня 311 року імператор Галерій офіційно визнав християн, і хоч не раз іще зазнавали вони переслідувань, християнська доктрина стала основним елементом світогляду середньовічної Європи. Саме християнство привнесло в середньовічну систему цінностей греко-римську культурну спадщину.

До цього слід додати особливу роль зовнішнього чинника — варварської навали у V столітті, яка підштовхнула процес формування культури середньовіччя, надавши йому яскраво вираженого драматичного характеру.

Перші спроби осмислити причини загибелі Римської імперії зроблені вже тоді. Близько 440 року чернець Сальвіан у своєму трактаті «Про божественне управління» пояснює її гріхами римлян, зокрема й християн, на совісті котрих розвал імперії й те, що вона опинилась у руках варварів. Аналізуючи причини успіху варварів, він передусім відзначає їхню військову перевагу, що була забезпечена кіннотою й ефективною зброєю. Раніше за Сальвіана Амміан Марцеллін із жахом описував незнану римськими легіонерами зброю — довгий меч, яким кіннотник міг колоти й рубати. До речі, трохи пізніше цей меч став зброєю середньовічного лицарства.

Не меншою мірою успіхові варварів сприяв соціальний устрій Римської імперії, за якого вузьке коло багатих і всесильних громадян визначало долю всього народу. Сальвіан свідчить: «Бідняки знедолені, вдови стогнуть, сироти зневажені, і так, що багато з них, навіть хорошого походження і прекрасно освічені, втікають до ворогів. Щоб не загинути під тиском державного тягаря, вони йдуть шукати у варварів римської людяності, бо не сила їм далі терпіти варварську нелюдяність римлян». Отож варвари могли сподіватися якщо не активної, то хоч пасивної співучасті широких мас населення Римської імперії.

Майже безперервні напади варварів у першій половині V століття завершилися першою спробою стабілізувати життя в західній частині колишньої імперії — створенням гунської імперії. Ще 434 року Аттіла зміг об’єднати тюркомовні племена, що прийшли на Захід, підкорив інші племена варварів і на досить тривалий час став панівною силою, диктуючи політику в Західній Європі. Після смерті в 453 році цього «бича божого», як охрестив Аттілу невідомий хроніст IX століття, імперія розвалилася.

Наприкінці V — на початку VI століття франки Хлодвіга й остготи Теодоріха заснували, відповідно, в Галлії та в Італії стабільні державні утворення. Влада римських імператорів в очах варварів цілком утратила престиж, і це вирішило її долю. 475 року римлянин Орест, у минулому писар при Аттілі, усунувши імператора Юлія Непота, проголосив імператором свого малолітнього сина Ромула. Через рік син іншого фаворита Аттіли, скір Одоакр, убивши Ореста, усунув Рому- ла, а знаки імператорської влади — інсигнії — відіслав до Константинополя імператорові Зенону. Європі не бракувало тоді важливіших справ, щоб звернути увагу на чергову зміну влади в Римі. П’ятдесят років потому

візантійська хроніка так відобразила цю подію: «Одоакр, король готів, захопив Рим... Західна Римська імперія, якою першим почав правити в 709 році від заснування Рима Октавіан Август, припинила своє існування разом із юним імператором Ромулом».

Теодоріх, захопивши 493 року Італію, 30 літ успішно правив країною з допомогою римських радників Ліберія, Кассіодора, Сіммаха та Боеція. Досягнута політична стабільність, поновлений «римський світ» дали можливість країні пережити своєрідний золотий вік.

Ще одним об’єднавчим чинником для середньовічного суспільства стало виникнення ісламу та арабські завоювання VII—VIII століть. Найперше європейці втратили вплив на країни Північної Африки, так званий Магріб. А навесні 711 року загін під проводом берберського полководця Таріка ібн Зіяда висадився на Піренейському півострові, перетнувши стиснуту скелями протоку, що дістала назву Гібралтар, тобто Гори Таріка. Розгромивши в 711—719 роках королівство вестготів, араби надовго осіли в Іспанії.

Не можна оминути також іще однієї обставини, яка значною мірою вплинула на формування середньовічної культури. Більшість варварських народів на довгому шляху міграції («велике переселення»), що привів у Західну Європу, в результаті контактів з різними цивілізаціями, збагатили свої ремесла, мистецтво, звичаї. Чимало з них прийняли християнство.

У VIII столітті провідну роль у європейських політичних і культурних справах отримало франкське королівство. Це сталося завдяки зусиллям династії Меровінґів, що дістала ім’я від напівлегендарного засновника роду Меровія. У ній найпомітнішою постаттю був Хлодвіг, який почав із того, що охрестився зі своїм військом за католицьким обрядом, здобувши в союзники всю ієрархію католицької церкви на чолі з папою, а також досить впливове чернецтво.

Від 751 року, після приходу до влади династії Каролінґів (за іменем Карла Великого), починається історія відносин королівської влади та папської держави. Перший з королів цієї династії — Піпін Короткий — уклав із папою Стефаном ІІ вигідний для обох сторін союз, за яким римський понтифік отримав світську владу над частиною Італії навколо Рима (патримоній святого Петра). Натомість папа визнав за Піпіном титул короля й коронував його.

На Різдво 800 року папа Лев III урочисто помазав Карла, як це раніше було зроблено з його батьком, на царство. Тільки голову сина в Римі прикрасила вже імператорська корона. Як воєначальник і політик, Карл Великий досить чітко розмежував функції королівської влади і влади церкви.Саме після утворення імперії Карла Великого (800 p.), зазначає Ж. Ле Гофф, на Заході з’явився новий світ, що виник через поступове злиття римського й варварського світів.

2) Християнський характер середньовічної культури

Процеси зародження і розвитку культури Середньовіччя обумовлювалися взаємодією трьох визначальних факторів, які мають різне походження, але виступили у щільному взаємозв’язку:

1) культурна еволюція пізньоантичного світу;

2) традиції народної культури “варварів”;

3) християнська релігія.

Найхарактерніших рис середньовічна культура набула з Х ст. У цей період у суспільстві створюється розвинута соціальна структура: розвиваються міста, а разом з ними – ремесла, торгівля, школи й університети, мистецтво в усіх основних його видах. У культурі Середньовіччя можна виділити релігійно-церковну, світську і народну субкультури.

Основними рисами середньовічної культури є нормативність, ієрархічність, корпоративність, схоластичність і теоцентризм. Нормативність визначала принципи життя: бути як “усі”, підпорядковувати особисте всезагальному, служити Богу і пану, виконувати запропоновані вимоги. Кожен стан мав свій соціальний статус, невідповідність якому сприймалася як виклик системі. Ієрархічність визначала всі взаємовідносини між представниками існуючої феодальної драбини за принципом “Васал мого васала не мій вассал”. Корпоративність – професійні об’єднання: купців, ремісників, майстрів. Необхідність у них виникла в результаті зростання міст як центрів ремесла і торгівлі. Схоластичність – все сприймалося з позиції віри. Теоцентризм – вищою сутністю вважався Бог. Звідси випливає істотна складова тодішнього світогляду – теодіцея. Теодіцея (від франц. Theodicee – виправдання Бога; від грец. Theos – Бог та dike – справедливість) – загальний напрям релігійно-філософських доктрин, які намагалися узгодити ідею всемогутнього, благого Бога з наявністю світового зла, виправдати Бога як творця усього сущого всупереч існуванню темних сил.

Згідно з середньовічною християнською доктриною людська особистість формується за образом і подобою Абсолютної Особистості – Бога. Тому пізнання людиною Бога як шлях до спасіння відбувається через їхнє спілкування – молитву, сповідь та покаяння.

Християнство формувало нові орієнтири, які стали основою світогляду середньовічного суспільства. Тепер Всесвіт розглядався як творіння Бога, створене з нічого і приречене на загибель у встановлений час. Людина, прагнучи до єдності з Богом, все більше відчужувалася від природи. Існуюче раніше “циклічне” сприйняття часу змінилося “лінійним”, оскільки вважалося, що вічність лежить до початку й після кінця буття, а час є лише проміжком між створенням земного світу і страшним судом. Пріоритетами стали: віра над розумом, духовне над тілесним, примирення над активністю, аскетизм над повнотою життя. Ранньохристиянський світогляд заклав основу, згідно з якою праця стала розглядатися як обов’язкова риса “нової людини”.

Значення християнства неможливо переоцінити. По-перше, воно вивело людей із варварського стану. По-друге, затвердило у свідомості людей нові гуманістичні установки та високі моральні цінності. По-третє, сприяло об’єднанню європейських народів в єдину духовну спільність.

Однак у результаті діяльності католицької церкви, багато античних ідеалів були переглянуті і відкинуті. Підкреслювалася недовіра до людського розуму, вище його ставилася віра. Засуджувався культ тіла як джерела гріха. Вимагалося піклуватися про душу і жити аскетично. Будь-яке інакомислення переслідувалося. Був заснований особливий церковний суд – інквізиція. Низький рівень знань сприяв поширенню містики й ірраціоналізму. Рідкісним явищем була грамотність. Її нестача замінялася символізмом у мистецтві, який став основним джерелом релігійного знання. Філософія і наука перебували під суворим контролем. Отримали розвиток алхімія і астрологія, оскільки їхній зміст і мета дослідження відповідали релігійній догматиці. Картина світу тоді ґрунтувалась головним чином на образах і тлумаченнях Біблії. Як відзначають дослідники, Біблію читали і слухали в середні віки приблизно так, як сьогодні читають свіжі газети.

Особливе місце серед засновників християнського світогляду належить гіппонському єпископу з Північної Африки Августину Блаженному (354 – 430). Він був ревним теоретиком Божого вибору “обраних”, ідеї двох протилежних один одному “градів” – Божого і людського. Свою головну працю Августин назвав “Сповідь” (“Про Град Божий”). Цей трактат, що визначив настрої не лише всього Середньовіччя, а й нового часу, був настільною книгою освіченої інтелігентної людини протягом тривалого часу. Створений Августином образ світу, цілісного й досконалого результату божественного творчого акту, не викликав заперечень майже тисячу років. Тільки в ХІІІ ст. Фома Аквінський зробив у ньому певні зміни відповідно до тодішнього стану християнської філософської думки. Ідеї св. Августина в наступні століття надихали багатьох діячів європейської і світової культур, серед яких – Данте Аліг’єрі, Ф. Петрарка, Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой.

Провідними середньовічними філософами були також Августин Аврелій, Ансельм Кентерберійський, Франциск Асизький тощо. Вони розробляли питання естетики, її головних категорій. Так, поняття прекрасного для них асоціювалося передусім із Божественним походженням краси. Із образу Бога виводили також категорію піднесеного, що закарбоване у величній архітектурі середньовічних соборів. Трагічне в середньовічному світогляді й мистецтві уособлювалось у стражданнях Христа як елемент трагедії втіхи: “Страждаєш не ти один, а за страждання земні на тебе чекає райське блаженство”. Комічне в розумінні філософа М. Бахтіна пов’язане із середньовічною карнавальною культурою – народне святково-сміхове сприйняття похмурої дійсності, протистояння буденності, що породило такий своєрідний універсальний жанр, як пародія.

Церква ж наполягала на тому, що мистецтво має бути морально-виховним, даючи насолоду, воно повинне благотворно впливати на людську душу. Етичні мотиви почали заміняти естетичні – це по-перше. По-друге, молода церква вимагала від мистецтва “соборності” – об’єднання людей в єдиному християнському світосприйманні. Середньовіччя відкрило такі форми мистецтва, котрі, залишаючи митцю до пори до часу, поки не вичерпає своїх можливостей, способи досягнення висот самовираження, зберігали силу впливу на простих людей. Насамперед це відбулося завдяки постійному піклуванню про змістовну сторону творів, а також завдяки ретельно розробленій символічній мові мистецтва. Християнин привчався цілком свідомо відшукувати у всьому, що сприймав, певний символічний зміст, розкладати і групувати ці змісти, віднаходячи в них ієрархію. Навіть у природі шукали символи божественного. Звичайно, середньовічний глядач сприймав твір релігійного мистецтва, не розкошуючи, як грек, і не розвалившись розслаблено у кріслі, як наш сучасник, – він “медитував” над ним, він розгадував його символічну мову. В іконі символічний сам зображуваний персонаж. Його абсолютна безплотність підкреслена пласким, необ’ємним зображенням, незвичайністю облич – немовби спеціально “біблійних” – одухотворених, з величезними очима страдників. І, можливо, не завжди вникаючи у зміст зображення, віруючий дивиться в ці дивовижні, людські і нелюдські за духовною наповненістю очі, які самостійно живуть на іконі, і це дає йому ілюзію спілкування з вищою істотою. Правлячи молитву, він певен, що його чують. Природно, ця ситуація зберігалася лише до того часу, доки авторитет релігії залишався досить високим, доки в усіх членів суспільства вироблялося однакове сприймання символіки, доки не виникав і не вкорінювався ідеал творчої оригінальності.

З Х ст. у мистецтві оформився романський стиль, який більшою мірою проявився в архітектурі. Серед основних споруд були лицарські замки, монастирі, храми. Вони відрізнялися масивністю стін, вузькими бійницями, підйомними мостами, високими вежами.

З ХІІІ ст. романський стиль витісняє готика. Домінуючим видом залишалася архітектура. Активно велося будівництво соборів. Їх прикрашали стрілчасті вежі, шпилі, колони, високі віконні прорізи, вітражі. У соборах проходили богослужіння, збори городян, а також театралізовані вистави (містерії) на біблійну тематику. Чимало чого середньовічного важко зрозуміти сучасній людині. Наприклад, не існувало поблажок для дітей: до них і дорослих вимоги були однакові. Дитину вважали маленьким дорослим. Обвинуваченою в суді могла бути не лише людина, а й тварина. Час не вважали цінністю й не берегли. Його визначали приблизно. Година була не однаковою в різні пори року. Перші механічні годинники мали тільки одну стрілку, їхній хід не був точним. Хвилин до XV ст. не лічили. У «житіях святих», які розповідали про їхнє життя і чудеса, називали день смерті святого, тому що віруючі відзначали його як церковне свято, але не вказували рік, коли він помер, він не був потрібний. Всі міри лічби теж були неточними. Довжину шляху вимірювали за кількістю днів, які треба було витратити для поїздки сушею чи морем. Тканини міряли ліктями, міри площі землі встановлювали на око. В середовищі феодалів марнотратство поважалося незрівнянно більше від ощадливості – найважливішої чесноти буржуа. Злиденність вважали бажанішою Богові, ніж багатство. І коли одні прагнули збагатитися, інші добровільно відмовлялися від свого майна. Вагомість людини залежала не від її майнового стану - грошей і володіння землею, а від походження, наявних у неї прав. Найбідніший дворянин був вищим від найзаможнішого містянина.

Одна з найважливіших особливостей релігійного ставлення до мистецтва полягає в тому, що християнство за своєю суттю було чисто виховним, “педагогічним” рухом, певною морально-релігійною школою людства. Вся його грандіозна соціальна утопія ґрунтується на вірі в необмежену “перевиховуваність” людей, можливість радикально змінити, удосконалити їх ізсередини. Християнська середньовічна культура так і не змогла реалізувати свої піднесені ідеали та створити суспільство з високим рівнем духовності, оскільки реальне життя виявилося занадто суперечливим.

Отже, особливості художнього розвитку в середні віки визначалися тісним зв’язком із релігією, тим, що сам світогляд середніх віків був переважно теологічним, що церква була замовником мистецтва, а духівництво – єдиним освіченим класом. Образний склад і мова середньовічного мистецтва глибші й експресивніші, ніж античного, воно з більшою драматичною глибиною передає внутрішній світ людини, у ньому сильніше виражене прагнення осягнути загальні закономірності світобудови.

1. **Особливості візантійської культури.**

Культура Візантії – своєрідний “міст” від античності до середньовіччя. Без урахування візантійської спадщини не може бути й мови про адекватне розуміння як стародавнього, так і середньовічного періоду в культурному розвитку Європи. Але культура Візантії – це також “міст” між культурою Заходу і Сходу, особливий вияв їхнього синтезу.

В історії світової культури візантійська цивілізація посідає чільне місце. По-перше, вона була логічним та історичним продовженням греко-римської античності. По-друге, Візантія репрезентувала протягом усього існування своєрідний синтез західних і східних духовних начал. По-третє, справила великий, подеколи вирішальний вплив на цивілізації Південної і Східної Європи (візантійський вплив на формування і розвиток культури Греції, Сербії, Македонії, Чорногорії, Боснії, Албанії, Болгарії, Румунії, Білорусі, України, Росії, Грузії, Вірменії незаперечний). По-четверте, Візантія – це осібний і самоцінний тип культури, незважаючи на пережитий нею вплив сирійців, арабів, коптів, маврів, германців, слов’ян, персів, тюрків, вірмен, грузинів та інших народів, що пояснюється багатонаціональним характером візантійської держави.

Провідна тенденція візантійської культури – це її цілісність. У ній неможливо простежити динамічну зміну епох, що відрізняються одна від іншої. Усе візантійське тисячоліття необхідно розглядати як одну велику епоху історії культури, що не може не вражати своєю єдністю й поєднанням християнських та світських елементів у культурі. Візантійська імперія виникла в IV столітті після розпаду Римської імперії в її східній частині й існувала до середини XV століття. Столиця Візантії Константинополь заснована імператором Константином І в 324 – 330 роках на місці колишньої мегарської колонії Візантія (звідси назва держави, що її запровадили гуманісти вже після загибелі імперії). Фактично з заснуванням Константинополя Візантія усамостійнюється в надрах Римської імперії (від цього часу почався відлік історії Візантії). Завершенням усамостійнення прийнято вважати 395 рік, коли після смерті останнього імператора Єдиної Римської імперії Феодосія І (роки правління 379 – 395) відбувся остаточний поділ Римської імперії на Східну Римську (Візантійську) і Західну Римську імперії. Імператором Східної Римської імперії було проголошено Аркадія (395 – 408 pp.). Візантійці називали себе римлянами – грецькою мовою “ромеями”, а свою державу – “Ромейською”. Етнічний склад населення Візантії вкрай строкатий, але переважну роль в економіці, політичному житті й культурі Візантії відігравала грецька людність. За державну мову імперії в IV – VI століттях правила латина, а від VII століття до кінця існування Візантії – грецька мова.

У соціально-економічній і політичній історії Візантії можна визначити три основних періоди:

* перший період (IV – середина VII cт.) характеризується розпадом рабовласництва й початком формування феодальних відносин;
* другий період (середина VII – початок ХПІ ст.) – інтенсивний розвиток феодалізму;
* третій період (1204 – 1453 pp.) – дальше посилення феодальної роздрібненості, послаблення центральної влади й постійна боротьба з іноземними загарбниками.

На початку 60-х років XV століття вона припинила своє існування, її територія увійшла до складу Османської імперії. В культурному аспекті в історії Візантії можна виділити шість періодів:

* перший (IV – кінець VII cт.) – боротьба віджитої цивілізації рабовласницького суспільства, в надрах якого вже зароджуються елементи феодалізму, з новою ідеологією; християнська церква не лише бореться з античною культурою, а й прагне надати класичній спадщині богословського забарвлення, переробивши його в дусі християнської теології;
* другий (кінець VII – середина IX cт.) – культурний занепад внаслідок скорочення ремісничого виробництва й торгівлі, загальної аграризації, економічної стагнації;
* третій (середина IX – X cт.) – нове культурне піднесення в Константинополі, що поширилося в X столітті на провінційні міста;
* четвертий (XI – XII cт.) – найвищий розвиток візантійської культури, зумовлений розквітом візантійських міст;
* п’ятий (кінець XII – XIII cт.) – смуга культурного занепаду, пов’язаного з економічною та політичною деградацією імперії наприкінці XII століття, погіршеного захопленням і варварським пограбуванням Константинополя хрестоносцями в 1204 році.
* шостий (XIV – початок XV cт.) – нове піднесення візантійської культури в умовах зародження гуманістичної ідеології і запеклої боротьби реакції проти паростків візантійського гуманізму, котрий залишився обмеженим: головною в ньому стала не боротьба за свободу думки, а формальне відновлення античної освіченості.

Слабкість візантійського гуманізму пояснюється обмеженістю ранньокапіталістичного розвитку у Візантії. До особливостей візантійської культури належить незначний, порівняно із Західною Європою, культурний вплив варварських племен. Водночас, візантійська культура багато брала з античної спадщини, з культури народів, які населяли Візантію, тощо.

Освіта розбудовувалася не лише на основі Святого Письма, а й на поемах Гомера; античних авторів читали й вивчали. Однак засвоєння античних традицій зазвичай відбувалося схоластично. Наслідок цього – поява різних компіляцій і словників, копіювання художніх методів стародавніх авторів, збереження класичної грецької мови.

Деспотичний характер візантійської держави призвів до встановлення суворого контролю над ідейним життям, що породжувало сервілізм і нестримне вихваляння імператора, який був у цей момент при владі, панування трафаретних образів і словосполучень, побоювання сміливої думки. Влада василевса (імператора) не була привілеєм того чи іншого аристократичного роду й тому не успадковувалася сином імператора за законом. Це відкривало шлях до всіляких узурпацій і робило престол хитким. Часто самодержавні імператори фактично були ляльками в руках ворогуючих соціальних угруповань. Багато хто з візантійських імператорів правив недовго й закінчував постригом у ченці або загибеллю від руки найманого вбивці.

На громадське та ідейне життя Візантії накладали відбиток і специфічні особливості, притаманні східному християнству й візантійській церкві. У Візантії церква не мала такої економічної й адміністративної Незалежності, яка склалася в Західній Європі. У Візантійській імперії православні ієрархи, крім виняткових випадків, не претендували на контроль над могутньою світською владою. В умовах централізованої візантійської держави церква проповідувала ідею єдності з державою. Константинопольська патріархія лише за підтримки імператорської влади поступово завойовувала домінуюче становище в православному світі. В православній церкві церковні собори стояли вище за патріархів, і лише вони були творцями церковних канонів. Водночас, вони самі підпорядковувалися світській владі, на відміну від Заходу, де церковні собори, як правило, виконували волю папського престолу. Внутрішня організація католицької церкви мала більш аристократичний характер, ніж православна. У Візантії межа між духівництвом і мирянами ставилася не настільки різко, і меншою мірою відчувалася відмінність між вищим і нижчим духівництвом. Східну і західну церкву розділяли стійкі соціально-психологічні відмінності, що вкоренились у широких колах середньовічного суспільства. Західній релігійності була властива глибока емоційна напруженість, шо межувала з екзальтацією; віруванням греків – абстрактна філософська розсудливість, прихильність до трансцендентних ідей. Схвильована уява латинян постійно спрямовувалась до страждань Христа, страшних мук грішників у пеклі. У православній церкві на перший план висувались радісно освітлені моменти життя Сина Божого, його воскресіння, піднесення душ віруючих до божественного світла, до перемоги добра над злом. Візантія була суперідеологізованим суспільством, суспільством суперхристиянізованим: піддані імперії уявляли кінець світу як мирну трансформацію їхньої країни безпосередньо в царство Боже. Держава стала об’єктом сакралізації, церква визнавала першість державних структур: імператори головували на всесвітніх соборах, призначали й усували патріархів, розв’язували теологічні спори, писали теологічні трактати, оголошували єрессю то одну, то другу течію.

До арабської експансії з півдня Східна Римська імперія мала порівняно терпимі проблеми з варварами на півночі й Сасанідським Іраном на сході. Давні античні центри культури і цивілізації східного й центрального Середземномор’я продовжували функціонувати. Відтак візантійці зберегли більш безпосередній зв’язок із культурними та ідеологічними традиціями античності, які, щоправда, піддавалися принциповому переосмисленню.

Немає нічого більш помилкового, ніж поширені уявлення про ієратичну (священно-догматичну) зашкарублість візантійського мистецтва; виникло це уявлення в Західній Європі під впливом віросповідних чвар між католицтвом і православ’ям, а також на ґрунті притаманної Відродженню і барокко зневаги до всього середньовічного. Безперервній плинності візантійського мистецтва сприяло ще й постійне зміщення культурно-активного центру.

Найвище досягнення римсько-елліністичного мистецтва — храм Святої Софії (532—537 pp.) — величезна і водночас глибоко цілісна споруда, найбільш значна пам’ятка візантійської архітектури. Її побудовано Анфімієм із Трал та Ісидором із Мілета.

Від VII століття починається новий цикл історичного розвитку, перші фази котрого позначаються поняттям «візантійське мистецтво». Античність дала потужний поштовх самостійному західному розвиткові й надала можливість митцям Заходу далеко просунутися вперед. У Візантії натомість антична традиція ніколи не переривалася і стала тяжким ланцюгом, що прикував візантійське мистецтво до віджилого минулого. Візантійське мистецтво виконало функцію трансляції та дидактики, проте Візантія була не спроможна використати ті культурні скарби, які сама й зберегла. Найміцніше була пов’язана з традиціями античного минулого столиця Візантії — Константинополь: імператори, хоч би хто вони були за національністю й соціальним походженням, чіплялися за славетне минуле, хотіли неодмінно бути саме автократорами «ромеїв» (себто римлян), вимагали від своїх художників, щоб вони орієнтувалися на найкращі пам’ятки римської доби, що, природньо, за нових історичних і культурних умов призвело до естетичного зубожіння.

У цьому можна пересвідчитися на прикладі мозаїки, дуже популярної в IV—VI століттях. У ній аж до XII століття крок за кроком простежується процес згасання римсько-елліністичного імпресіонізму,втрачається монументальність, занепадає кольоровість, лінійний малюнок стає дрібнішим і геометризовано-схематичним. У XIV столітті місце мозаїчної техніки заступає фреска, а потім станкова ікона.

Особливе місце в розвитку візантійського мистецтва посідає VII століття: ним позначено кінець пізньоантичного періоду в культурі й початок середньовіччя.

Настає тяжкий для Візантії час: араби стають господарями всього Сходу й загрожують столиці Візантії; Італія підпадає під владу ланго-бардів; слов’яни захоплюють Балкани; загострено проходить класова боротьба всередині імперії.

Під час загострення стосунків між імператором і армією, з одного боку, і керованими «низами», з іншого, «низи» засвоюють більш зрозуміле їм мистецтво, носіями котрого були східні ченці (в цей час вони тисячами тікають на Захід від арабів).

Боротьба в галузі мистецтва відбиває соціально-політичну боротьбу імператора з церквою; розрив між занепалим імператорським мистецтвом і мистецтвом селянсько-міщанської маси у VIII столітті і в першій половині IX століття набуває форми іконоборства. Ікони, що заборонялися імператорською владою як язичницькі ідоли й розповсюджувалися ченцями як святині, стали в центрі політичної боротьби, жорстокої і часто кривавої.

Закінчилася ця боротьба в середині IX століття перемогою іконошанувальників і внаслідок цього надзвичайним посиленням сирій-ського й палестинського впливу. Безпосередньо за цією добою за Василія І (836—886 pp.) настає розквіт візантійського мистецтва, який відбився у формуванні канонічного нового архітектурного типу.Точно не відомо, коли поширилося писання темперними фарбами (на яєчних жовтках) по левкасу. Іконопис довго перебував під явним впливом монументального живопису, потім стилістично зосібнюється: у XII столітті, виходячи з мозаїк Палермо, Венеції, разом з мініатюрою стає провідним типом живопису.

В революціях другої половини XII століття і в переворотах «Латинської навали» (1204-1261 pp.) народжується так зване мистецтво доби Палеологів, мистецтво пізньовізантійського «третього розквіту», що і за часом, і за своїми стилістичними завданнями збігається із західним готичним мистецтвом. Пізньовізантійське мистецтво перестає існувати із загибеллю візантійської державності (1453 p.).

Художня традиція, однак, настільки життєздатна, що ще в XVI- XVII століттях процвітає італо-крітська школа живопису, створюються великі храмові розписи на периферії візантійського світу (в Болгарії, Сербії, Румунії, Україні, Росії, на Афоні і в інших місцях), народжується видатний живописець — відомий Панселін, а також Теотокопулі, котрий, емігрувавши в Італію, а пізніше в Іспанію, прославився під іменем Ель Греко.

Візантійське мистецтво виявилося неспроможним виробити ті нові форми, котрі відповідали б новим потребам. Воно не в змозі відмовитися від традиційного повороту людської постави (профіль і зображення ззаду дуже рідкісні й не вдаються живописцю); не може вийти за межі надто нерозвиненого репертуару рухів тіла, не йде далі непевних спроб у переданні міміки, головне, воно цілком безсиле в галузі побудови тривимірного простору в площині. Скрізь візантійське мистецтво пов’язане міцно закоріненими традиціями.

Візантійська скульптура згасла ще в пізньоантичну добу. Останні спроби належать до VI століття. Пізніше скульптура перебувала під церковною забороною і зникла.

Пам’ятки візантійського музичного мистецтва, що дійшли до нас, майже цілком обмежуються релігійними зразками. Про роль музики у візантійському світському побуті відомо небагато, збереглося кілька мелодій і музичних вітальних окликів — «акламацій», обов’язкових у двірському церемоніалі.

В стародавньому візантійському богослужінні інструментальний супровід, напевно, не був заведений, і музика звучала у вигляді співів. Існувало три способи церковного вокального виконання: урочисте читання євангельських текстів, що регулювалося певними музичними формами, виконання псалмів і гімнів пісенноподібного характеру й так звані алілуйні співи. Найстаріший запис візантійських літургійних співів, що дійшов до нас, належить до IV століття.

Доба розквіту візантійських церковних співів — раннє середньовіччя. У XIII-XIV століттях спостерігається розквіт мелодійної творчості у візантійському музичному мистецтві, пов’язаний з посиленням зовнішньої розкоші релігійного культу. Цьому часові належать «прості» співи і «багаті», де на один склад припадає ціла нотна група.

В історії візантійської музики XII століття відоме великою подією, значення якої важко переоцінити. Саме відтоді починається поширення нового типу нотного письма, названого у XX столітті «середньовізантійською нотацією». Вона відрізнялася від попередньої (палеовізантійської) незрівнянно багатшими можливостями. Якщо «палеовізантійська нотація» описувала найважливіші явища музичного процесу лише приблизно, то нова, «середньовізантійська», фіксувала їх досить точно. Її втілення в художню практику означало корінний злам у музичному житті. Тепер візантійські мелурги (музики, композитори) не відчували жодних ускладнень у записі музичного матеріалу.

В рукописі могли фіксуватися будь-які звуковисотні послідовності, їхні ритмічні форми — бути різноманітнішими (хоча не такою мірою, як звуковисотні). Все це сприяло вивільненню творчої фантазії. Творець музики міг тепер бути певний, що рукопис донесе до співців докладні деталі його задуму, починаючи від точного розміру інтервалу між звуками й закінчуючи характерними прийомами виконання.

До XII-XIII століть у Візантії сформувалася розвинена система співів, яка використовувалася в державній і культурній сфері. Її специфіка полягала в тому, що вона складалася з досить обмеженої кількості жанрів. Жанри зароджувалися ще на попередньому історичному етапі розвитку

(псалом, канон, тропар, гімн, стихира) й були основним ядром музичної практики. Однак виконання того чи іншого жанру в кожному окремому випадку, час і місце його використання в музичному оформленні богослужінь, своєрідність і тематика змісту, особливості тексту й засобів виконання — все це сприяло закріпленню за співами певних назв.

Наприклад, численні співи здобули назву за своїми першими словами . Друга група співів сформувалася залежно від часу їх виконання . Співи іншої групи називалися за своєю основною темою. Окремі співи здобули свої назви за деякими ознаками: «катавасії» — під часспівів віруючі мали підвестися, «катавасією» називалася частина канону, коли обидва напівхори сходилися на середині храму; «сідальні», або «кафізми», що виконувалися, зазвичай, сидячи; «несідаль ні» — під час їхнього виконання не дозволялося сідати.

Традиційні, освячені століттями форми візантійської вокальної музики, дотримувалися одного важливого принципу: кожному складу тексту відповідав найчастіше один звук. Це пов’язано з настановою, що музика повинна допомагати слухачеві краще зрозуміти й відчути сенс тексту богослужіння. Музика в жодному разі не мала домінувати над текстом. Але подібна музична система до XIII-XIV століть стала периферійною й не визначала загальний характер візантійської музики. На зміну цій системі приходить так званий калофонічний (прекраснозвучний) стиль. Його важлива риса — домінування музики над текстом.

Візантійські літургійні мелодії і гімни справили великий вплив на розвиток релігійних співів латинської церкви; вони ж лягли в основу східнослов’янської церковної музики, зокрема української, як православної, так і греко-католицької. Разом із прийняттям християнства на Русі з’явилися грецькі й болгарські співаки з Візантії. Таким чином, найдавніші східнослов’янські церковні співи були візантійського походження.

В історії світової культури візантійській цивілізації належить видатне місце. Для неї були характерні особлива урочистість, пишність, внутрішня шляхетність, витонченість форм і глибина думки. Упродовж тисячолітнього існування Візантія, що увібрала античну спадщину греко-римського світу й елліністичного Сходу, створила своєрідну, воістину блискучу культуру. Аж до XIII ст. за рівнем розвитку освіченості, напруження духовного життя та барвистості художніх форм вона була попереду середньовічної Європи. Її література сприяла виробленню нового естетичного ідеалу Середньовіччя: на противагу античній героїзованій особистості висувався образ маленької, слабкої, гріховної людини, яка щиро прагнула спасіння.

До XI ст. у культурі Візантії домінували східні елементи, а з часу правління Комнінів відчувався вплив Західної Європи. Культурні контакти з нею досягли апогею у XIII – XIV ст., коли зародження у Візантії та Італії передренесансних течій, обмін їх досягненнями прискорювали розвиток гуманізму як загальноєвропейського явища. Важливо, що при всіх процесах цього культурного синтезу зберігалась греко-римська культурна основа. Впродовж тривалого часу Візантія була прямою спадкоємицею античних традицій у мистецтві, філософії, праві, політиці та літературі, хоч і просякнутих могутнім впливом християнства. Тому особливість візантійської культури полягала не просто в синтезі західних і східних елементів, а й у їхньому існуванні саме при домінуванні греко-римських традицій, збереженні античної спадщини, що стало надалі основою пізнішого розвитку гуманістичних ідей і зародження європейської культури епохи Ренесансу. Через Візантію дійшли до нащадків стародавні пам’ятки: переписані середньовічними писцями рукописи грецьких поетів і збірки римського права, збережені в працях візантійських письменників численні фрагменти античних творів. Через Візантію антична й елліністична культурна спадщина, духовні цінності, створені в Греції, Єгипті, Сирії та Палестині, Римі, передавалися іншим народам. Візантія до ХІІІ ст. залишалася найвисокорозвинутішою державою Європи, а тому вона суттєво впливала на сусідні країни. Особливо відчутно цей вплив виявлявся у галузі образотворчого мистецтва, релігії та філософії, суспільної думки та космології, писемності й освіти, політичних ідей та права. Візантійська реміснича техніка, архітектура і живопис, природознавство і література сприяли формуванню середньовічної культури європейських народів і країн мусульманського Сходу. Велика роль належала візантійській культурній спадщині в зародженні гуманістичного руху XIV – XV ст. Освічені люди з Греції, поселяючись в інших країнах, приносили з собою “грецьку мудрість”. Греки за походженням філософ Георгій Геміст Плифон і художник Ель Греко посіли помітне місце в культурі європейського Відродження. Безумовно, сприйняття візантійських традицій в Італії та Іспанії, Грузії та Вірменії, інших країнах Заходу і Сходу помітно сприяло подальшому прогресу їхніх національних культур. Особливо ці традиції були відчутні в самобутніх здобутках народів Греції, Румунії, Сербії та Болгарії.

Важко переоцінити значення візантійської культури для розвитку Київської Русі, а згодом України. Вже з IX ст, починаються активні контакти Візантії та Київської Русі знаменитим шляхом “з варягів у греки”. З легендарного походу князя Аскольда на Царгород у 860 р. було фактично започатковане хрещення Русі. У середині X ст. поїздка київської княгині Ольги до імператора Константина Багрянородного мала велике значення у дальшому розвитку торгово-політичних відносин між обома країнами і поширенні християнства на Русі. Шлюб сестри візантійського імператора Василія II – Анни з київським князем Володимиром довершив перетворення християнства на державну релігію Русі (акт хрещення 988 р.). У такому вигляді воно повністю успадкувало візантійську традицію. Візантійська християнська концепція богообраності імператорської влади відчутно вплинула на формування “самодержавства” Київської Русі. Церква тут також була залучена до коронації київських князів, символізуючи, як і у Візантії, божественне освячення їхньої влади. Запровадження християнства на Русі сприяло поширенню серед її населення слов’янської писемності – кирилиці. З Візантії у великій кількості прибували богослужебні книги і предмети християнського культу, був запозичений церковний спів. Найпомітніший вплив Візантії на мистецтво Київської Русі. Давньоруські князі запрошували до Києва, а згодом і до Володимира візантійських архітекторів і художників для спорудження храмів та монастирів. Збудований Ярославом Мудрим у Києві 13-купольний собор Св. Софії був спроектований візантійськими зодчими, що використали й традиції давньоруської архітектури. У створенні його мозаїк і фресок, поряд із візантійськими митцями, брали участь і місцеві майстри, переймаючи досвід.

Отже, впродовж багатьох віків й українська культура зазнавала значного впливу унікальної духовної спадщини Візантії. Це яскраво виявилося у збереженні тісних зв’язків українського православ’я з Константинопольською церквою, системі навчання в школах церковних братств України, діяльності Острозької та Києво-Могилянської академій. Українське богослов’я, іконопис, церковна архітектура та література тривалий час дотримувалися візантійської традиції. Мотиви візантійської філософії відчутні в українській православній полемічній літературі, творчості видатного українського мислителя Григорія Сковороди. Відомими центрами освіти, науки, будівельного та образотворчого мистецтва візантійської орієнтації в Україні були Київ і Чернігів.

1. **Історичні передумови формування культури Київської Русі.**

Перша держава східних слов’ян, яку історики називають Київською Руссю, існувала в IX-XIII ст. Це була одна з найбільш розвинутих і економічно процвітаючих держав тогочасної Європи. Найбільшої могутності Русь досягла в XI ст. при князюванні Ярослава Мудрого. За різними підрахунками, Київська Русь мала від 3 до 12 млн. населення і охоплювала територію близько 800 тис. км2 (майже половина її - в межах сучасної України).

Київська Русь розвивалася не ізольовано. Вона входила в загальноєвропейський історико-культурний ландшафт (простір). На це були причини як географічного, так і історичного характеру. Україна, зокрема, займає серединне становище між центральною Європою та Азією. Через її територію з давніх часів було прокладено великі водні та сухопутні шляхи. Це давало можливість далеким одна від одної культурам. На розквіт і розвиток культури давніх слов’ян впливали і міграційні процеси.

Культура Київської Русі досягла високого рівня розвитку і не поступалася культурі більшості країн Європи. Причому культурна взаємодія її з ними була взаємною та рівноправною. Розвиток цієї культури припинила монголо-татарська навала.

До визначних центрів давньоруської культури на півдні Русі належали: Київ, Чернігів, Переяслав, Галич, Холм. Київ за часів Ярослава Мудрого перетворився на великий центр культури, ремесла й торгівлі. Він вражав сучасників своїми розмірами, багатолюдністю, величними спорудами. У період найвищого розквіту Київ за кількістю населення та розмірами не тільки не поступався великим

західноєвропейським містам, а й перевершував їх. Коли Ярослав утвердився на престолі (1019), Київ вже був величезним містом, і, як свідчить німецький хроніст Тітмар (що писав зі слів очевидців), мав 8 торжищ (ринкових площ) і 400 церков. В кінці XI ст. літописець поставив Київ у ряд з такими світовими центрами, як Рим, Антіохія, Олександрія.

Не дивно, що сучасникам він здавався «величеством сияющ», а саксонець Адам Бременський, відомий мандрівник і географ XI ст., північнонімецький хроніст назвав Київ «суперником Константинополя і кращою прикрасою грецького світу». До монголо-татарської навали чисельність його мешканців становила близько 50 тисяч. Лондон, в якому проживало 20 тисяч, досяг такої цифри лише через 100 років. У давньоруських містах Чернігові й Галичі населення було по 25 тисяч, а в Переяславі й Білоозері - по 10-12 тисяч. Для порівняння: в Парижі в кінці XIII ст. жило 24 тисячі чоловік, у Тулузі, Марселі, Барселоні - по 12-15 тисяч.

Рушієм нового культурного процесу стала християнізація Русі. Головні причини хрещення Русі - соціально-політичні. В кінці X ст. виникла потреба в загальновизнаній ідеології. А в той час нею могла бути лише релігія. Така ідеологія мала б сприяти об’єднанню та консолідації східних слов’янських племен у одній державі і розвитку її політичних, торговельних і культурних відносин з християнськими державами.

Релігія є несучим елементом будь-якої культури. Це не просто віра в надприродне або система обрядів, це - спосіб життя, певна система ідей, вірувань, уявлень про людину, її місце у світі.

Дані про проповіді християнства в Подніпров’ї відносяться до І ст. н.е. і в переказах зв’язані з іменем Андрія Первозванного. Апостол, поставивши нібито хрест на місці майбутнього Києва, передбачив, що тут виникне «град велик». Отже, проповідь християнства існувала давно, хоча християнство ще і не стало пануючою релігією.

Язичницька релігія стала на перешкоді як внутрішній, так і зовнішній політиці Київської Русі. Князь Володимир намагався реформувати багатобожне язичництво, перетворити його в єдинобожне з культом єдиного, верховного бога держави Перуна. Визначною подією в духовному житті Русі стала побудова в Києві в 980 р. нового язичницького храму, святилища. Це знайшло своє відображення в літопису: «І почав княжити Володимир один, і поставив кумири на пагорбі за

межами двора теремного: Перуна дерев’яного, а голову його срібну, а вус золотий, і Хорса, Дажбога і Стрибога, і Симаргла, і Мокош». Але реформація язичництва, спроба Володимира поставити язичницьку релігію на службу державі (перша релігійна реформа Володимира в 980 р.) не дала бажаних наслідків. Вона не сприяла державному будівництву, розвиткові писемності та культури, налагодженню зв’язків з християнськими країнами. Пантеон з шести богів не перетворив Київ на єдиний ідеологічний центр язичницької Русі.

В інших слов’янських країнах на цей час язичницьку релігію вже замінило християнство. Воно з його монотеїзмом (єдинобожжям), ієрархією святих, ідеєю посмертної винагороди, з богослужінням значно більше відповідало князівській владі, ніж будь-яка інша релігія. Тому князь Володимир у 988 р. провів другу релігійну реформу -остаточно хрестив Русь. До нього першим князем, який прийняв християнство, був Аскольд, за ним хрестилась Ольга. Запровадження християнства було закріплене шлюбом Володимира з Анною - сестрою візантійського імператора Василія.

У переказі про хрещення Русі розповідається, що посли князя Володимира, яким доручили відшукати істинну релігію, побувавши на богослужінні в соборі Святої Софії в Константинополі, так висловили свої враження: «Ми не знали, де ми перебуваємо - на землі чи на небі». Філософськи точніше це враження можна було б виразити так: «Перебуваючи на землі, ми маємо досвід прилученості до небесного буття». Цілком можна повірити переказові, що це враження було вирішальним під час навернення руського народу до християнства. Його запровадження мало прогресивний характер, сприяло відмиранню пережитків родового ладу. Давньоруська держава прилучилась до європейської цивілізації, античної культурної спадщини передової на той час культури Візантії. Лише з часу хрещення Русі у ній почали бурхливо розвиватися писемність та книжність, руські люди ознайомилися з кращими здобутками світової літератури і науки. Спочатку в Києві, а потім і по всій Русі почали засновувати школи й книгописні майстерні (скрипторії) і незабаром східнослов’янська країна стала однією з найкультурніших у середньовічній Європі. Так, як і в Європі, християнство у Київській Русі виступало, насамперед, як релігія середньовічного суспільства.

Після хрещення на Русі виникла церковна організація за зразком візантійської. При Ярославі Мудрому була створена Київська митрополія, яка аж до 1448 р. входила до складу Константинопольської церкви.

Православ’я на Русі мало свої особливості. Так, на зразок візантійської церкви храми не мали скульптурних композицій. Їхня наявність вважалася відгуком язичництва. В православній церкві богослужіння велося рідною, національною мовою, тоді як католицизм визнавав церковною лише латинь.

У справі поширення християнства та втілення його в народні маси величезне значення мало християнське богослужіння. Християнська церква добре розуміла силу психологічного впливу на людину монументального мистецтва, зокрема величних архітектурних споруд, оздоблених, за словами літописця, всілякою красою. Тому й сам князь Володимир і його наступники виявили жваву будівничу діяльність. Вони старанно будували церкви.

У літописі Нестора «Повість минулих літ» під 988 роком читаємо: «Наказав (Володимир) будувати церкви і ставити їх на тих місцях, де раніше стояли кумири. І поставив церкву на честь святого Василія (свого християнського патрона) на горбі, де стояв ідол Перуна й інші».

При зведенні будов у Х-ХІІ ст. застосовувалася стародавня цегла - плінфа та камінь. Початок кам’яного культового будівництва пов’язується з побудовою князем Володимиром у Києві в 989-996 рр. церкви Богородиці, або як її називали в народі - Десятинної. Назва зумовлена тим, що на її утримання виділялася десята частина великокнязівських прибутків. До нашого часу Десятинна церква не збереглася, вціліли частково лише її фундаменти. 6 грудня 1240 р. її зруйнували монголо-татари.

Риси самобутнього древньоруського мистецтва яскраво проявилися у Софійському соборі у Києві, який збудував другий син Володимира - Ярослав. Софія Київська або Софійський собор - це головний (митрополичий) храм Давньоруської держави, присвячений Мудрості Господній. Софія - слово грецьке, що означає мудрість. Софійський собор - найвидатніша архітектурна споруда Русі, що збереглася до нашого часу. Впродовж кількох століть собор був осередком політичного і культурного життя країни. В ньому відбувалися собори руських єпископів, в ньому ставили на велике княжіння та приймали іноземних послів, правили молебні на честь перемог руських дружин і присягалися на вірність. Згідно з «Повістю минулих

літ», він зведений в центрі верхнього міста в 1037 р. на честь перемоги над одним з найзапекліших ворогів Русі - печенігами. Собор являє собою розкішну 13-банну споруду, що символізує Христа та його 12 апостолів. При храмі у давнину був чоловічий монастир, який заснував київський митрополит Петро Могила.

За величчю художнього образу, досконалістю архітектурних форм, внутрішнім оздобленням «руська митрополія» належить до видатних мистецьких пам’яток стародавності, перлин європейської середньовічної архітектури. Він мав звеличити художньою довершеністю східнословенську державу. За розмірами (довжина - 37 м, ширина - 35 м, висота - 29 м) собор перевищував візантійські храми, його мозаїка мала 177 відтінків. До нашого часу собор порівняно добре зберігся, але у зміненому ззовні вигляді. В XVII та XVIII ст. його оновили митрополит Петро Могила і гетьман Іван Мазепа. Останній збудував дзвіницю собору. Рішенням ЮНЕСКО Софія Київська в 1990 р. зарахована до світової культурної спадщини.

Будівнича діяльність Ярослава Мудрого привела до значного збільшення території Києва. Її обнесли величезним земляним валом довжиною 3,5 км, висотою 14 м, товщиною в основі близько 30 м. На ньому знаходилися міцні дубові стіни. З південного боку вал прорізав головний парадний в’їзд до Києва - урочисті Золоті ворота. Ця велична кам’яна будова, яка вперше згадується в літописі у 1037 р., поєднувала в собі функції оборонної споруди та парадної міської брами. Ворота являли собою прямокутну у плані башту, до якої з обох боків прилягати земляні вали. Висота проїзду сягала 12 м, ширина - 6,4 м. Над проїздом височіла церква Благовіщення, близька за архітектурними особливостями до Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря. Церква мала позолочений купол. Вірогідно, звідси й назва - Золоті ворота. Зруйновані вони ханом Батиєм в XIII ст. В 1982 р. над руїнами Золотих воріт споруджено павільйон, який відтворює їх в імовірному вигляді.

Підсумовуючи будівничу діяльність Ярослава, Нестор-літописець у 1037 р. записав: «Заклав Ярослав місто велике, у якому тепер Золоті ворота, заклав і церкву святої Софії митрополичу, і далі церкву святої Богородиці Благовіщення на Золотих воротах, потім монастирі святого Георгія та святої Ірини».

Із поширенням християнства в Київській Русі разом з церквами почали виникати й монастирі - чоловічі та жіночі. У XIII ст. на Русі

було вже близько 50 монастирів, 17 - тільки в одному Києві. Серед них перше місце належить Києво-Печерському монастирю, заснованому в 1051 р. Назву «Печерський» монастир дістав від печер, де мешкали його перші поселенці. Засновниками монастиря вважаються ченці Антоній та Феодосій. Монастир зіграв велику роль у розвитку давньоруської культури, став свого роду освітнім центром і центром літописання, дав багато церковних діячів.

Визначною архітектурною спорудою був Успенський собор Києво-Печерського монастиря, споруджений в 1073-1089 рр. на замовлення Святослава Ярославича. Це - головна споруда монастиря (Лаври). Знищений 3 листопада 1941 р. під час німецької окупації Києва. В середині собор прикрашали мозаїка, фрески, різьблені, шиферні плити. За даними «Києво-Печерського патерика», у виконанні мозаїк собору з 1084 р. брав участь патріарх українського малярства, відомий давньоруський художник Аліпій (Алімпій - близько 105017.08.1114 рр.) - монах Києво-Печерського монастиря. Крім того, існує припущення, що він є автором фресок та мозаїк Михайлівського Золотоверхого собору в Києві (зруйнований у 1934 р.). В Успенському соборі були високохудожні скульптурні мармурові надмогильні пам’ятники КЛ.Острозькому. В храмі також знаходились поховання церковних та культурних діячів України: І.Гізеля, 3.Копистенського, П.Могили.

В оздобленні давньоруських храмів, крім монументального живопису, який виступав в найтіснішому зв’язку з архітектурою, важливе місце займали ікони. Це був один з найпоширеніших видів образотворчого мистецтва на Русі. Але до нашого часу дійшла тільки невелика кількість ікон. Одна з найбільших на Русі іконописних майстерень ХІ-ХІІ ст. знаходилася у Києво-Печерському монастирі. Тут творили перші вітчизняні живописці - ченці - уже згадуваний Аліпій і Григорій, які навчалися іконописному мистецтву у візантійських майстрів. Особливо славилися роботи ікономаляра Аліпія, про якого у «Києво-Печерському патерику» сказано: «Ікони писать був він великий майстер». В кінці XI ст. склалася київська іконописна школа.

В 1108 р. в Києво-Печерському монастирі була побудована Троїцька надбрамна церква.

У Київській Русі розвивалося прикладне мистецтво. До нього належать ювелірні вироби з коштовних металів, різні прикраси: весільні сережки, каблучки, персні, хрести, браслети, коралові намиста, чари, кубки. Давньоруські ювеліри досконало володіли різними способами обробки дорогоцінних металів: сканню, зерню, черню, інкрустацією, чеканкою, художнім литвом. Витвори давньоруських майстрів славились далеко за межами Київської Русі - в Скандинавії, Болгарії, Візантії.

Набули поширення й інші види ремісничої діяльності. Всього на Київській Русі існувало понад 40 ремісничих спеціальностей. Серед них важливе місце займала ковальська справа. Вироблялось понад 150 видів виробів із заліза, сталі. На Русі були зроблені науково-технічні відкриття, в тому числі створення циліндричного замка, який з успіхом продавався в Європі.

Значного поширення на Русі набула музика. Вже тоді існували професіональні виконавці. Серед них були співці билин та переказів, які співали героїчно-епічні пісні. Найбільш яскравий представник цих виконавців - Боян - співець й музикант XI ст., який жив при дворі Святослава Ярославича. Його згадує автор «Слова о полку Ігоревім». Боян співав, акомпануючи собі на музичному інструменті, - гуслях. Музична майстерність Бояна була така висока, що слухачам здавалося, ніби струни на гуслях самі собою звучали під його пальцями.

Серед професіональних музик і акторів важливе місце займали скоморохи-витівники, згадки про яких зустрічаються в літературних пам’ятках з XI ст. Вони мандрували по містах і селах. Скоморохи майстерно володіли різноманітними музично-виконавськими жанрами - були танцюристами, фокусниками, акторами, водили ведмедів, грали на гуслях, трубах, флейтах, гудках та бубнах. Скоморохів зображено на широко відомій фресці в Софійському соборі. Фреска зафіксувала оркестр, що складається з семи музикантів.

Питання для самоконтролю

1. Проаналізуйте різноманітні концепти науковців щодо терміну “середні віки”.
2. Назвіть особливості західного християнства.
3. Охарактеризуйте позитивні та негативні впливи католицької церкви на середньовічну культуру.
4. Назвіть особливості східного християнства у Візантійській імперії.
5. Чим відрізнявся підхід православ’я та католицизму щодо змісту і сутності культури?
6. Проаналізуйте який вплив мало мистецтво Візантії на мистецтво Київської Русі.
7. Чому утворення держави у східних слов’ян позитивно вплинуло на розвиток культури?
8. Як прийняття християнства у 988 р. вплинуло на розвиток культури княжої доби?
9. Визначте які художні стилі Західної Європи вплинули на мистецтво Київської Русі?
10. Визначте особливості культурного процесу в Галицько-Волинський державі.

Рекомендована література

Основна:

1. Гаврюшенко О. А. Історія культури : навч. посібник / О. А. Гаврюшенко, В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська). – К. : Кондор, 2004. – 763 с.
2. Зотов В. М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів : навч. посіб. для вузів / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран ; Мін-во освіти і науки України, Запоріз. юрид. ін.-т Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ. – К. : Центр учб. літ., 2009. – 262 с.
3. Історія світової та української культури : підручник / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 480 с.
4. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник / За ред. С. М. Клапчука. – К. : Знання – Прес, 2007. – 358 с.
5. Культурологія : теорія та історія культури : навч. посіб. рек. МОН України / за ред. І. І. Тюрменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 370 с.
6. Культурологія. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / за ред. М. М. Заковича. – К. : Знання, 2010. – 592 с.
7. Шейко В. М. Культурологія : навч. посіб. рек. МОНМСУ / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Е. В. Германова. – К. : Знання, 2012. – 494 с.

Додаткова :

1. Арендт Х. Люди за темних часів / Ханна Арендт ; [пер. з англ. Неля Рогачевська]. – [К] : Дух и Літера, 2008. – 320 с.
2. Вайнтруб И. В. Священные лики цивилизаций / И. В. Вайнтруб. – К. : Техника, 2001. – 512 с.
3. Дюбі Ж. Доба соборів. Мистецтво та суспільство 980-1420 років / Пер. з фр. Г. Філіпчук, З. Борисюк. – К. : Юніверс, 2003. – 320 с.
4. Італійці та італійська культура в Україні. Gli italiani e la cultura italiana in Ukraina. The Italians and the Italian Culture in Ukraine / Керівник авт. кол-ву Л. Новохатько. – К. : Д.В.К, 2004. – 160 с.
5. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада : пер. с фр. Под. общ. ред. В. А. Бабинцева. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 560 с.
6. Шейко В. Н. История художественной культуры : Византия. Арабо-мусульманский мир. Китай. Япония : Учебник для студентов вузов искусства и культуры / В. Н. Шейко, А. А. Гаврюшенко, А. В. Кравченко. – Х. : ХГАК, 1999. – 200 с.
7. Шейко В. Н. История художественной культуры : Средние века. Возрождение : Учебник для студентов вузов искусства и культуры / В. Н. Шейко, А. А. Гаврюшенко, А. В. Кравченко. – Х. : ХГАК, 1999. – 228 с.

Опорні поняття: середні віки, християнство, теоцентризм, романський стиль, готика, хрестово-купольний храм, мозаїка, фреска, вітраж, ікона.