ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ.

Урок №3. Тема: **«Византийский орнамент».**

Цель: знакомство с византийским орнаментом как явлением культуры и искусства.

Задачи:

* рассмотреть характерные черты и мотивы византийского орнамента;
* обратить внимание на наиболее употребляемые цвета в данном орнаменте;
* дать понятие о том, что сложившийся уникальный стиль оказал влияние в дальнейшем на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности – на русское искусство.

Самостоятельная работа учащихся: копирование мотива византийского орнамента по выбору.

План урока.

1. Организационный момент. Проверка готовности.
2. Беседа по теме урока.
* Повторение понятия «орнамент».
* Особенности византийского орнамента, его основные цвета и мотивы.
1. Оформление информации в тетрадь.
2. Подведение итогов урока. Домашнее задание.

Ход урока.

1. Организационный момент. Проверка готовности.
2. Беседа по теме урока.
* Повторение понятия «орнамент».

Древние мотивы византийских узоров мы можем видеть и сегодня в ультрасовременных интерьерах квартир, на декоративной плитке, украшающей стены и пол, на предметах дорогой посуды, на украшениях.

Такие узоры всегда ассоциируются с блеском и роскошью, яркостью цвета. Но истоки особого византийского стиля берут начало в строгом аскетизме и стремлении человечества к духовной гармонии, проявившем себя в особых внешних формах.

Но, прежде чем мы начнём говорить об особенностях именно византийского орнамента, мне бы хотелось вспомнить, **что такое орнамент** вообще.

Кто может объяснить это понятие?

* Особенности византийского орнамента, его основные цвета и мотивы.

Особенности византийского орнамента.

Византийский орнамент объединил в себе восточные и эллинистические традиции. В нем изящно переплетаются пышная зрелищность и утонченная декоративность, глубокая религиозность и условность изобразительного языка, догматизм и эмоциональность, философская глубина и художественная экспрессия, восхищение мимолетной бренной красотой мира и смиренное поклонение Высшему началу.

Наиболее характерной чертой орнаментального творчества Византии можно назвать причудливую узорчатость, заимствованную у персов. Например, узоры на византийских тканях часто состоят из геометрических фигур (кругов или многоугольников), в которые затейливо вписаны изображения животных.

Часто все это великолепие обрамляется длинным и плавно изогнутым акантовым листом.

Для византийских узоров наиболее характерно использование зооморфных и геометрических элементов в сочетании с человеческими фигурами.

Орнаментальная флористика византийского орнамента сильно стилизована и делится на простейшие элементы: **пальметка, полупальметка, а также стебель, образующие различные комбинации.**

Одной из отличительных особенностей византийского декора считается то, что он выполнен не просто в качестве обычного украшения, а как элемент прославления Бога. Это касается и светской орнаменталистики.

Основные отличительные особенности византийского орнамента

• Утонченность и пышность. Узор становится необыкновенно декоративным и служит выражением идеалов новой культуры.
• Композиция строится на обычном пересечении горизонталей и вертикалей, сетки и диагоналей. Подобная техника явно заимствована в восточных странах.
• Причудливая узорчатость. Здесь явно прослеживается влияние персидского традиционного узора.
• Присутствующие в декоре спирали, пальметты, свастики, меандры построены на основе сочетания креста, квадрата и круга. Эти древние мотивы в данном случае наполняются христианской символикой.

Цвета византийских орнаментов.

Если посмотреть на иллюстрацию, где изображен византийский орнамент в цвете, то можно сразу же заметить основные тона, наиболее часто встречающиеся в узорчатых украшениях Византии.

Это **ярко-красные оттенки, ярко-зеленые, пурпурные и фиолетовые.**

Интересно то, что характерный византийский стиль, сложившийся под влиянием культурного наследия других народов, в свою очередь, оказал непосредственное влияние на русское искусство, а также на искусство западноевропейских стран.

Византийский орнамент: основные мотивы.

Лилия - этот цветок является символом вечного обновления природы и прихода на землю Спасителя. Лилия была геральдическим растением Верхнего Египта. В Византии она становится символом Благовещения.

Древо Жизни - символ Царствия Небесного, Евхаристии. Этот символ, использовавшийся с древнейших времен, художники наполняют новым смыслом. Мотив полностью сливается с идеей креста и несет в себе символику евхаристии. Теперь Древо Жизни – это отражение Царствия Небесного и самого Христа. Изображается он в виде виноградной лозы. Помимо всего прочего, данный растительный орнамент символизирует Вселенскую церковь и всех верующих.

Спираль - ее часто можно видеть в мотивах соприкасающихся друг с другом кругов, как бы образующих сетку, покрывающую всю орнаментальную поверхность. Внутри кругов, в свою очередь, изображаются трехчастные композиции и кресты - следы влияния персидского орнамента.

Плетенка - мотив, являющийся символом сети, которой улавливаются человеческие души. Часто стоит во главе принципа построения всей композиции, что объединяет древнерусский и византийский орнаменты.

Часто присутствует в архитектуре, в церковных росписях, в типографских и рукописных книгах. Изначально пришел из арабских орнаментов.

Византийский цветок - один из излюбленных мотивов в орнаментальном византийском искусстве. Выполнен в виде трех- или пятилепестковых пальметт. У основания такого элемента имеются характерные спиралевидные усики. Данный мотив очень часто можно видеть на орнаментах византийских тканей и в миниатюрах.

Акант - образ, знаменующий собой вечную жизнь будущего века. Этот мотив пришел в византийский орнамент из декоров античного искусства. Считался символом вечной жизни. Подобный орнамент можно видеть на капителях церкви св. Сергия и Вакха, св. Полиевкта, в храме Софии Константинопольской.

Драгоценный камень - изобразительная имитация натурального камня. Этот элемент был часто использован в архитектуре.

Лавровый венок - символизирует победу Иисуса Христа над смертью. Монограмма Христа. В Древнем Риме такой венок подносили полководцам-победителям, в Греции – олимпийским чемпионам, которым полагались божественные почести.

Якорь - олицетворяет надежду на вечную жизнь и спасение.

Зооморфные мотивы в византийском орнаменте.

В византийский орнамент бывают искусно вплетены изображения драконов, рыб, грифонов (гибрид орла со львом), сэнмурвов (гибрид птицы и собаки), львов, волков, леопардов, а также птиц (орлов, голубей, павлинов).

Грифоны. Эти мифические животные символизируют мудрость и силу, а также дуальную природу Спасителя - одновременно божественную и человеческую. В византийских орнаментах олицетворяет силу и мудрость, а также божественное и человеческое начало Христа. Грифонов нередко можно видеть на шелке XI – XIII вв., на серебряных чашах, на блюдах IX – X вв.

Рыба. Древний символ Христа, символ веры христианской. Один из раннехристианских символов, олицетворяющий Спасителя. Дело в том, что по-гречески «рыба» звучит как «ихтиус». Данное название использовалось как тайная монограмма «Иисус Христос Божий Сын Спаситель».

Лев. Излюбленный геральдический образ, символизирующий идею сильной власти.

Павлин. В Византийской империи павлины в обязательном порядке содержались при дворе, их называли царскими птицами. Как элемент орнамента павлин олицетворяет бессмертие нетленной души.

Голубь. Символ божественного вдохновения, просветления и очищения души. Часто изображался сидящим на виноградной лозе (Древо Жизни) с оливковой веткой в клюве (извечный символ – от ветхозаветного Ноя с ковчегом до шедеврального рисунка Пикассо).

Орнаментальная византийская мозаика

Именно в Византии была создана технология производства смальты. В V–VI вв. орнаменты из нее широко использовались для украшения храмов. Позднее к подобному декору, который мог быть как геометрическим, так и растительным добавились изображения Христа, апостолов, Божьей Матери, святых.

Постепенно мозаичная икона выходит в оформлении на первый план. Орнамент же становится не более чем узкой полоской вокруг этих монументальных панно.

Однако в 730 г. императором Львом III Исавром издается указ о запрете почитания икон. После этого художниками была разработана сложнейшая система изготовления орнаментов из смальты.

Приемами, изобретенными в эти времена иконоборчества, мастера пользовались вплоть до падения Византии.

Широко использовался орнамент в книгах и в декоративно-прикладном искусстве.

Византия в культурном, политическом и особенно религиозном смысле была прямой наследницей Рима. Россия, Сербия, Румыния, Болгария и Грузия взяли за основу многие тенденции духовного и художественного роста Восточной Римской Империи.

В качестве ярчайших примеров этого тезиса можно привести мозаики и орнаменты важнейших храмов Древней Руси – Софии Киевской и Новгородской.

1. Оформление информации в тетрадь.
2. Подведение итогов урока. Домашнее задание.