

Готическая скульптура

Патлин Е.Ю.
СОШУИОП № 109
Омск

Введение

Основным видом изобразительного искусства в готический период была скульптура. Впервые после античности статуи и скульптурные группы получили богатое художественное содержание и развитые пластические формы.

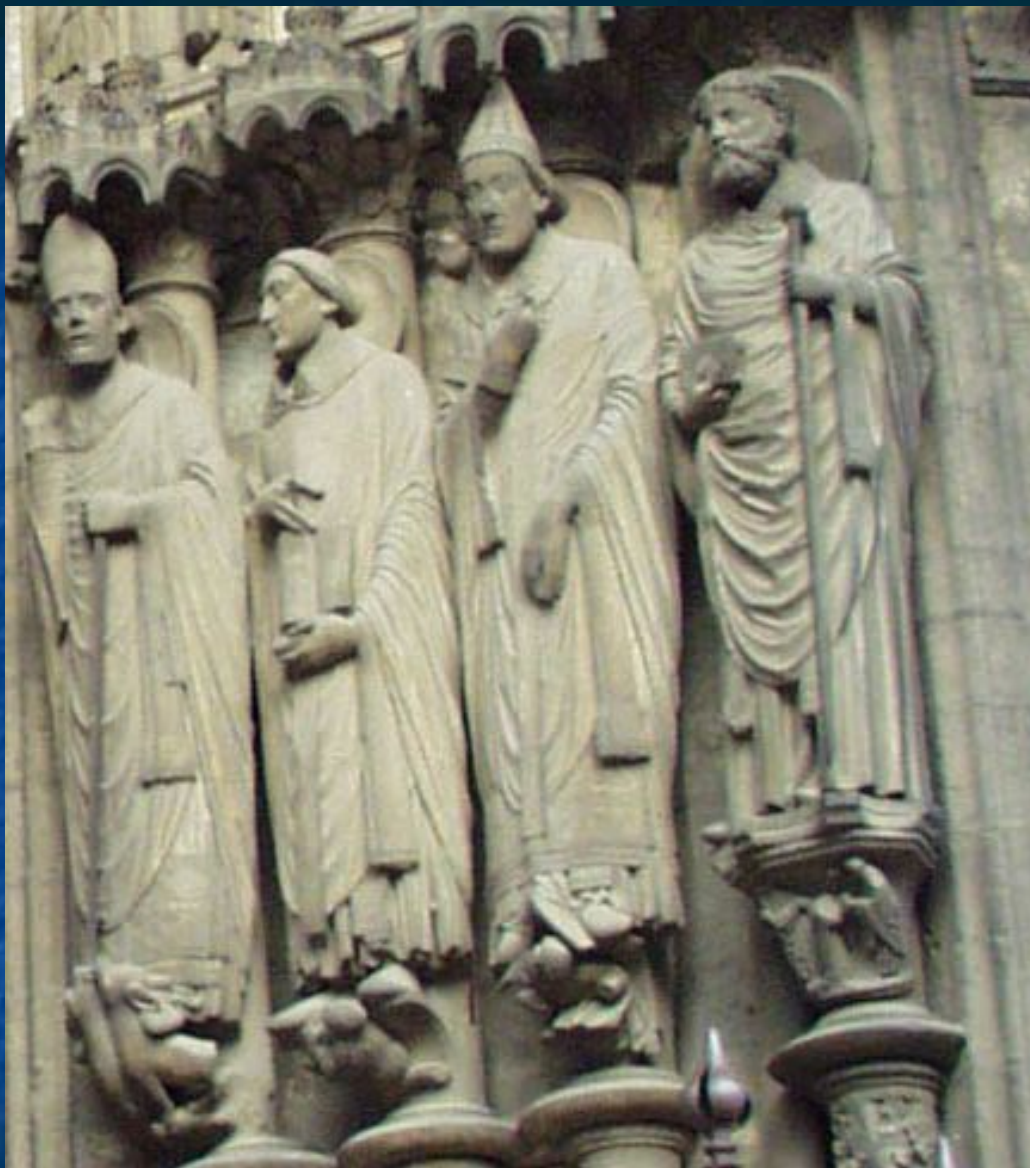
Расцвет скульптуры начинается на рубеже 12-13 вв. во Франции. Простота и изящество форм, плавность и чистота контуров, ясность пропорций, сдержанные жесты служат выражением нравственной силы, духовного совершенства, возвышенных помыслов.

Основные отличия готических скульптур от скульптур романского стиля

- Во-первых, в период готики господствует круглая пластика, а не рельеф.
- Во-вторых, застылость и замкнутость столпообразных романских статуй сменилась подвижностью фигур, они обращены друг к другу и к зрителю.
- В-третьих, увеличивается роль светских сюжетов, важное место начинает играть портрет.

Отцы церкви. Статуи-колонны южного портала собора в Шартре . После 1204

Предки Христа. Статуи-колонны Королевского портала собора в Шартре . 1145—50

Тысячи скульптур и рельефов выполнялись в мастерских при соборах. Средоточием скульптурных композиций стали порталы, где большие по размеру скульптуры апостолов, пророков, святых следовали вереницами, как бы встречая посетителей. Тимпаны, арки порталов, промежутки между ними, галереи верхних ярусов, ниши башенок, вимперги украшались рельефами и скульптурами.

Амьенский собор. 1220 – 1528 гг.

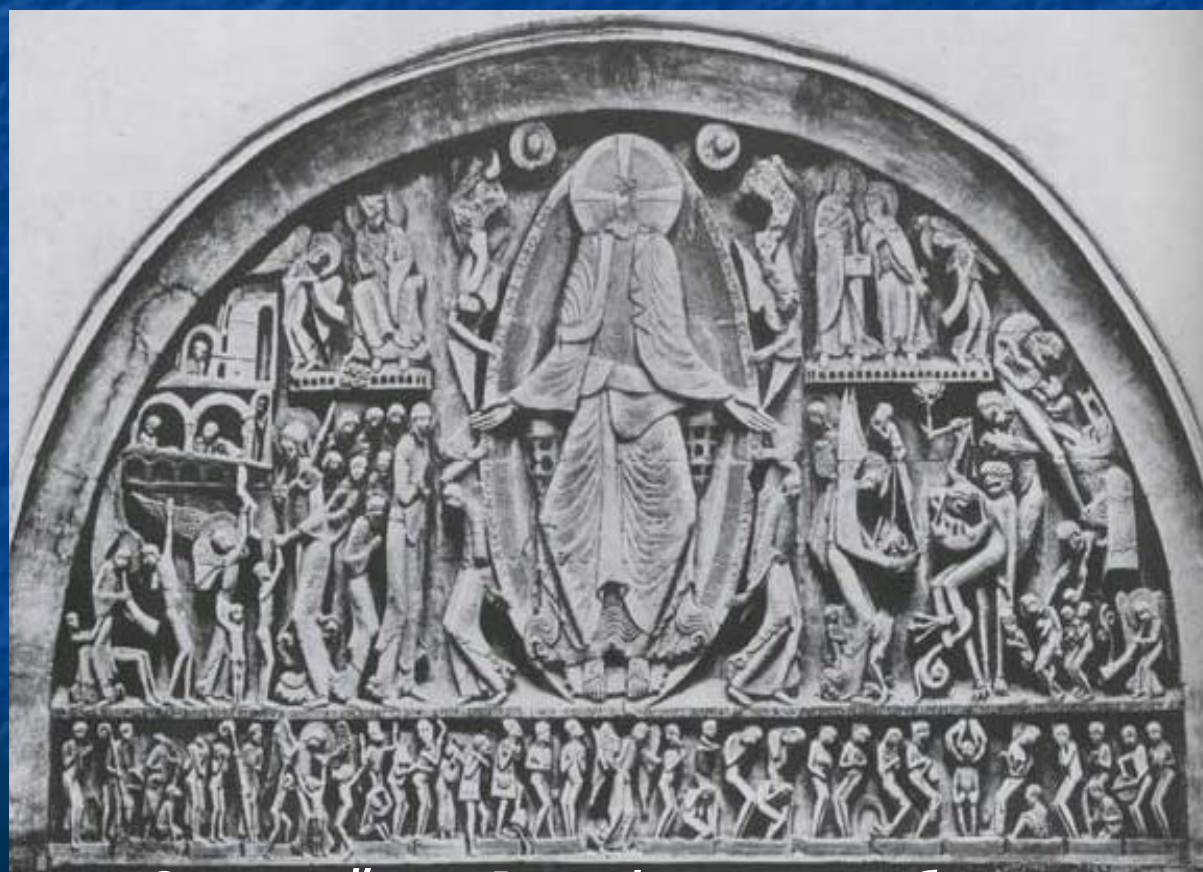
Амьенский собор. Портал. 1220 – 1528 гг.

Собор Нотр-Дам в Париже . 1163 — середина XIV в. Окно-роза

Скульптура собора была расположена в соответствии теологической наукой, по которой собор - это собранная в фокусе структура вселенной. На западе обычно находились сцены "страшного суда".

Вверху Христос указывал на свои раны, по сторонам Мария и евангелист Иоанн, вокруг ангелы с орудиями страданий Христа и апостолы. Слева - праведники, вступающие в рай. Справа - демоны, завладевающие грешниками и сцены мучений в аду.

*Страшный суд. Рельеф портала собора
Сен Лазар в Отэне. Ок. 1140.*

Успение Богоматери. Рельеф тимпана западных врат южного трансепта собора в Страсбурге . Около 1230

Коронование Марии. Рельеф тимпана портала Богоматери собора Нотр-Дам в Париже . Около 1210

Как система мироздания готический собор включал изображения реального мира и его понятий: времена года в виде знаков зодиака или сцен сельскохозяйственных работ, аллегорические фигуры "свободных искусств" - грамматика, диалектика, риторика, арифметика, геометрия, астрономия и музыка.

Многочисленные изображения королей, рыцарей, прелатов, ремесленников, крестьян отражали иерархичную структуру феодального общества.

*Надгробие короля Филиппа IV
Красивого
в церкви аббатства Сен-Дени . 1327*

*Аллегорические изображения месяцев.
Рельефы собора Парижской Богоматери. 1210-1225 гг.*

Появляются группы,
объединенные
драматическим действием,
разнообразные по
композициям. Художник
заставляет женщин рыдать
над гробом Спасителя,
ангелов ликовать,
апостолов в «Тайной
вечере» волноваться,
грешников мучиться.
Огромная выразительность
заключена в драпировках
одежд, подчеркивающих
пластичность и гибкость
человеческого тела.

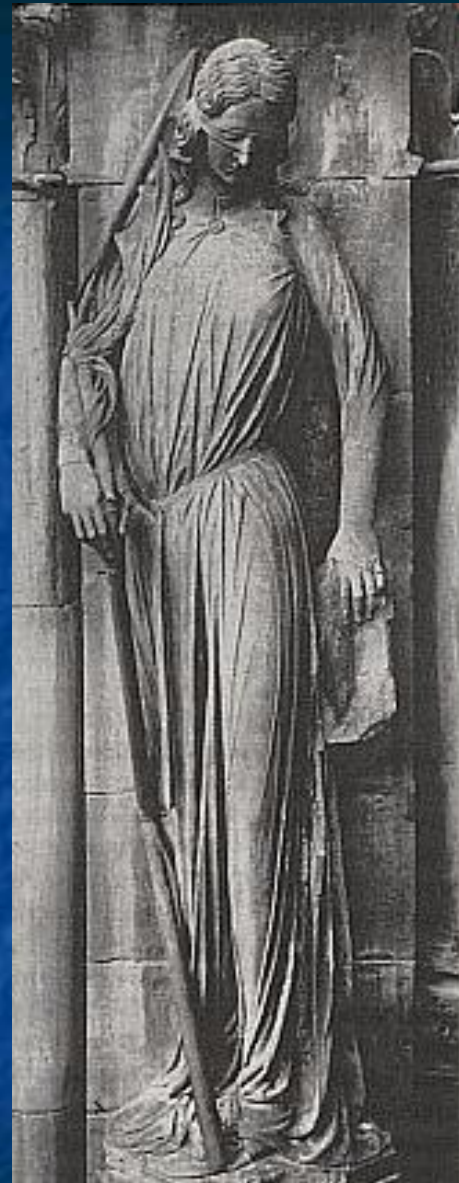
*Реймская улыбка. статуя западного
фасада собора в Реймсе.
1230-1233 гг.*

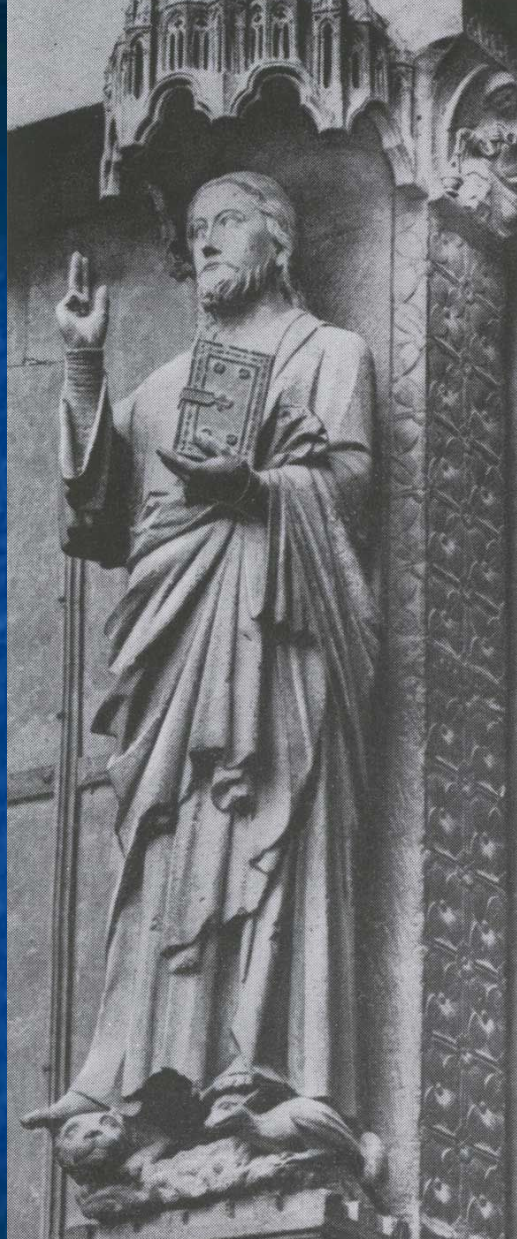
*Жертвоприношение Авраама.
Скульптурная группа собора в Шартре.
Портал северного фасада трансепта.*

*Встреча Марии с Елизаветой. Скульптурная группа собора в Реймсе.
Центральный портал. 1225- 1240 гг.*

Церковь и Синагога. Аллегорические статуи северного портала собора в Страсбурге. Песчаник. 1230-е годы

*Благой амьенский Бог.
Скульптура центральных врат
западного фасада собора в Амьене. 1224—30*

Христос-странник. Статуя собора в Реймсе.

Германская готическая скульптура

Самобытна германская скульптура. Немцы часто учились у французов, но были оригинальны. Германский мир это переплетение "варварского" начала и наследия античной цивилизации. Если французская скульптура украшала интерьер и фасады, то германская скульптура фантастична, остро выразительна, гиперболизирована. Ее образы индивидуализированы, даже портретны.

В Германии скульптура была менее развита. Более тяжеловесная в своих формах, чем французская, она захватывает силой драматических образов.

Собор св. Петра и св. Георгия в Бамберге. Фрагмент интерьера со статуями Елизаветы и Марии. 1230-1240 гг.

Всадник. Статуя собора в Бамберге. Около 1230-1240 гг.

Эккегард и Ута. Скульптурная группа собора в Наумбурге. середина XII в

*Тайная вечеря. Рельеф собора в Наумбурге
с преграды западного хора. Середина XII в.*

Заключение

Взаимоотношение скульптуры и архитектуры в готике иное, чем в романском искусстве. В формальном отношении готическая скульптура гораздо более самостоятельная. Она не подчинена в такой степени плоскости стены, как это было в романский период. В готику активно развивается круглая монументальная пластика. Но при этом готическая скульптура — неотъемлемая часть ансамбля собора, она — часть архитектурной формы, поскольку вместе с архитектурными элементами выражает движение здания ввысь, его тектонический смысл. И, создавая импульсивную светотеневую игру, она в свою очередь оживляет, одухотворяет архитектурные массы и способствует взаимодействию их с воздушной средой.

Список использованной литературы

- Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство.- М.: 2000
- Тяжелов В. Н. Малая история искусств. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. — М.: Искусство, 1981.
- Готика : архитектура, скульптура, живопись / под ред. Р. Томана, пер. с нем. А. Блейз. — М., 2000.