

Средневековое искусство

- Архитектура,
- Скульптура,
- Живопись.

РОМАНС КИЙ СТИЛЬ

- (фр. roman, от лат. romanus — римский, от Roma — Рим) —
- художественный стиль X-XIII вв. в странах Западной, Центральной и частично Восточной Европы, преемственно связанный с греко-римской культурой.
- Термин «романский стиль» возник в 20-х гг. XIX в. для обозначения одного из важнейших этапов развития средневековой художественной культуры, воспринявшего элементы древнерусского, византийского, меровингского искусства, «каролингского возрождения» и др.



- С 11 века в Западной Европе началось большое строительство. В период средневековья развивалась архитектура, скульптура, живопись. Сильную роль в этом играла церковь. В 11-12 веках церковь достигла вершины могущества.



- Церковное строительство особенно усилилось около 1000 г. в связи с ожидавшимся, согласно учению церкви, концом света.

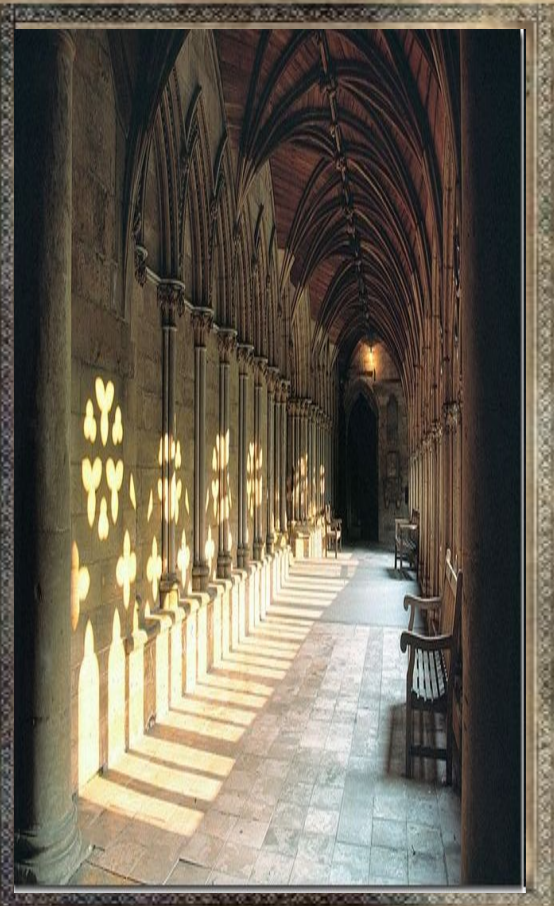


- С этого времени для возведения построек в Западной Европе широко использовали камень. Основной архитектурной задачей было создание каменного, по большей части монастырского храма, отвечающего требованиям церковной службы. Главным его типом являются базилики.



Собор в Вормсе

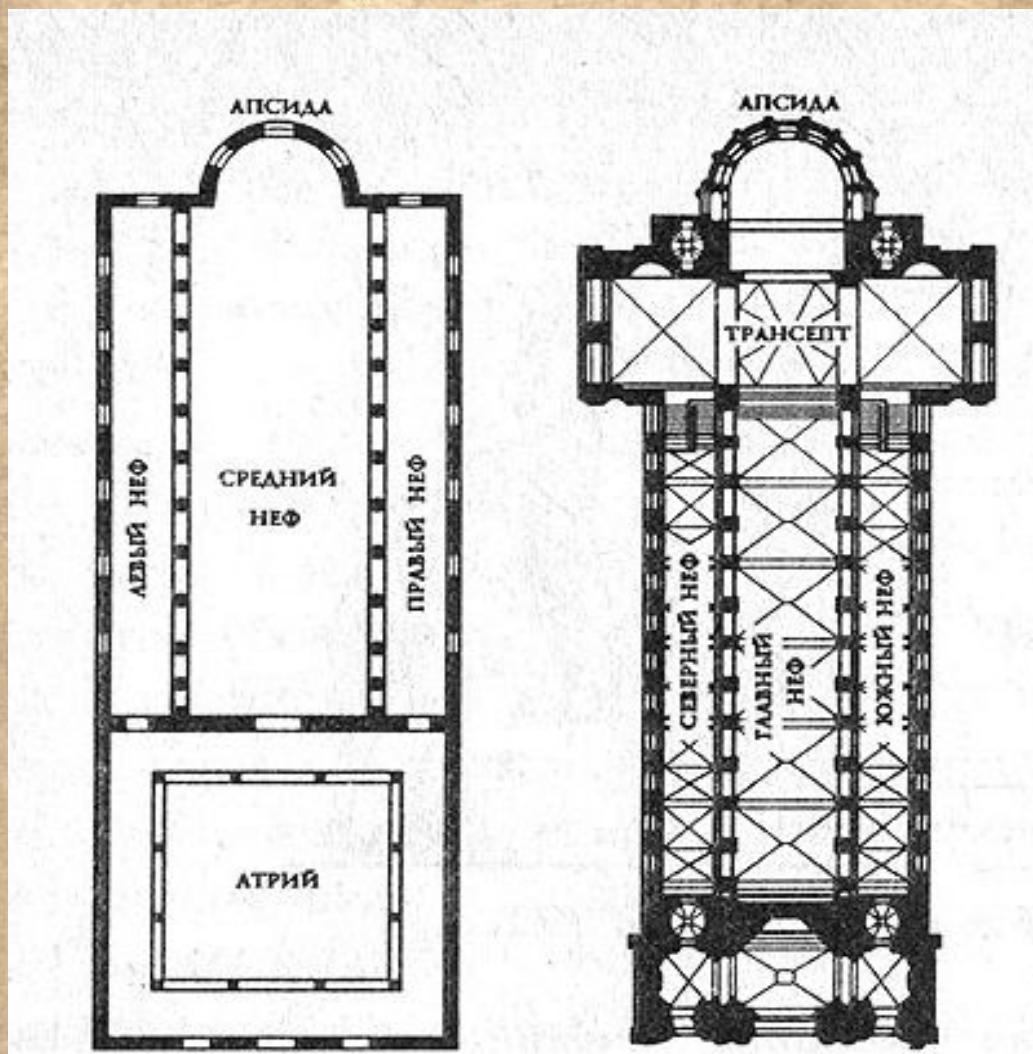
- Суровость и мощь романских храмов были порождены заботами об их прочности. Строители ограничивались простыми массивными формами из камня, оконные и дверные проемы очень узкие. В очертаниях форм преобладают простые вертикальные или горизонтальные линии, а также полуциркульные арки. Стремясь к облегчению конструкций романские мастера решали очень сложные задачи прочности сооружений.



собор в Питерборо

- Появились конструкции, в которых нейтрализация распора достигалась за счет взаимодействия уравнивающих друг друга сил, одним из таких решений явилось создание крестовых сводов образованных пересечением двух пересекающихся под прямым углом отрезков полуциркульных сводов равного радиуса.

- Храм романского стиля чаще всего развивает унаследованную от римлян древнехристианскую базилику. В плане это латинский крест.





Императорский собор
(Кайзердом)

- Наружный вид романского храма суров прост и ясен. Тяжесть каменных сводов могли выдержать только толстые, мощные стены с немногочисленными и узкими окнами.



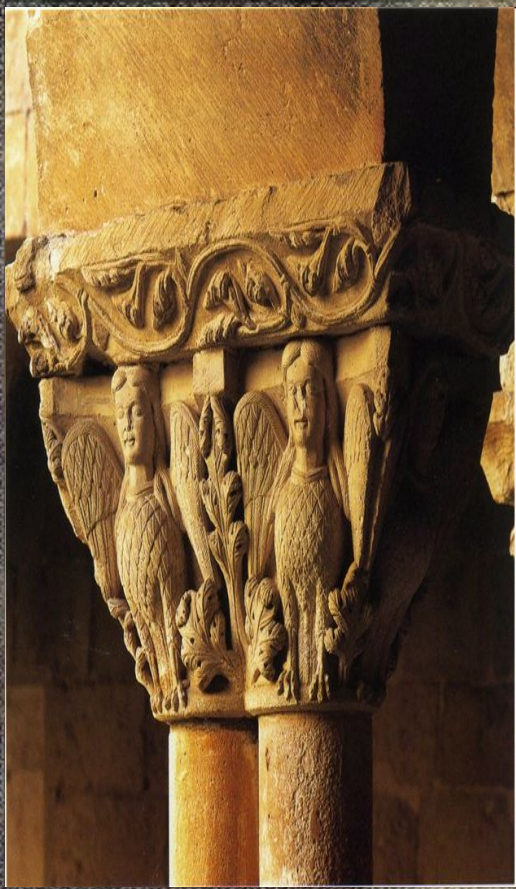
Кафедральный собор
Св. Лазаря, Отюн,
Франция.

d'Autun Saint Lazare

- Для скульптур романтического стиля характерен полный отказ от реализма в трактовке природы и человеческого тела. Исключительно церковная по содержанию была и настенная живопись - плоскостная, отрицающая трехмерность фигур и перспективу. Формы романской культовой архитектуры в частности обилие плоскостей способствовали распространению монументальной скульптуры, которая существует в форме рельефа, распластанного на плоскости стены или покрывающая поверхность капителей.



- Обращают на себя внимание разные масштабы фигур. Размер их зависит от иерархической значимости того, кто изображен: Христос всегда больше ангелов и апостолов, которые в свою очередь больше простых смертных.



Романские капители
собора монастыря
Сан-Доминго в
Силосе, Бургос.

- Но это только одна зависимость. Фигуры находятся в определенном соотношении и с архитектурными формами. Изображения в середине - крупнее, чем те которые находятся по углам. На фризах помещаются фигуры приземистых пропорций, а на несущих частях - удлиненные. Для искусства этого времени характерна также любовь ко всему фантастическому, это заметно и в выборе сюжетов - Апокалипсис. Часто встречаются в орнаментах фантастические существа.



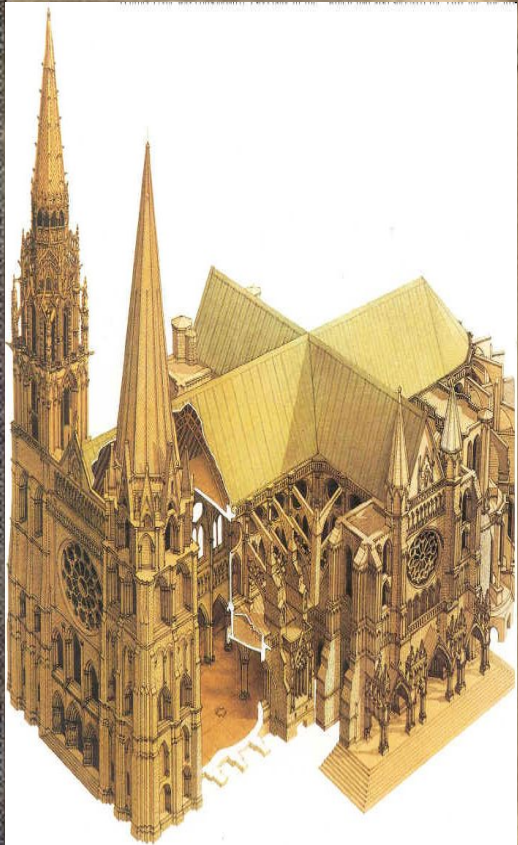
- Памятники романского искусства рассеяны по всей Западной Европе. В грандиозных храмах Бургундии, занявших первое место среди французских школ, были сделаны первые шаги к изменению конструкции сводчатых перекрытий в типе базиликального храма. Классический образец такого сложного типа - пятинефная монастырская церковь в Ключни. Это был самый большой храм из всех построек того времени (187 метров против 120 метров в длину). Жертвуя верхним светом, в центральном нефе, строители возводили так называемые зальные церкви равной или почти равной высоты, благодаря чему, распор центрального свода погашался отчасти встречным давлением боковых.



- В Германии особое место в строительстве соборов в 12 веке занимали города на Рейне. Центром композиции всегда служит фигура Христа. Верхнюю часть занимает небо, нижнюю - грешная земля, по правую руку Христа находится рай и праведники (добро) по левую - осужденные на вечные муки грешники, черти и ад (зло).

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

- ГОТИКА (ит. gotico — готский, от названия германского племени готов) —
- художественный стиль, явившийся завершающим этапом в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы (между XII и XV-XVI вв.).
- Термин «готика» введён в эпоху Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового искусства, считавшегося «варварским».



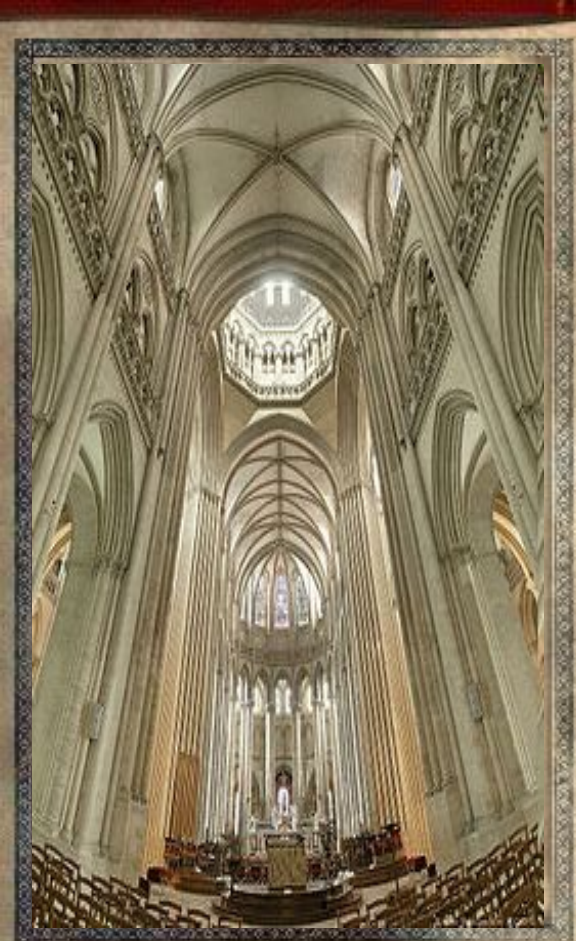
- Первые соборы, построенные в готическом стиле в Северной Франции, датируются 2-й половиной 12 в. Характерная черта готики - устремление зданий ввысь. В них появляются огромные окна, украшенные яркими разноцветными стеклами - витражами. Великолепные готические соборы в Париже, Шартре, Бурже, Бове. от романского искусства.



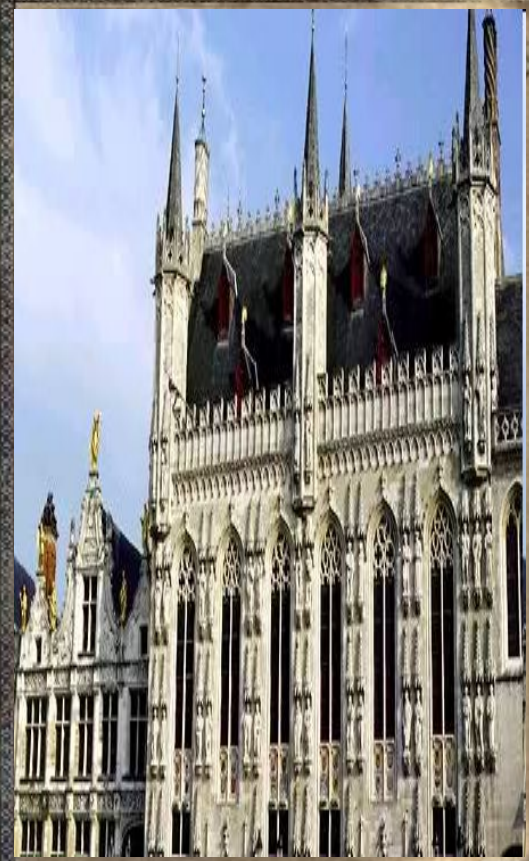
- Повышенная одухотворенность, нарастающий интерес к человеческим чувствам, к индивидуальному, красоте реального мира - отличает его от романского искусства. Готическое искусство - искусство цветущих торговых и ремесленных городов коммун, добившихся известности и самостоятельности внутри феодального мира.



- Между романским и готическим стилем трудно провести хронологическую границу. 12 век - расцвет романского стиля, вместе с тем с 1130 года появляются новые формы. Готический стиль в Западной Европе достиг вершин (высокая готика) в 13 веке. Угасание приходится на 14-15 века (пламенеющая готика).



- Строительство осуществляется не только церковью, но и общиной (организованными в цехи профессиональными ремесленниками и архитекторами). Самые значительные сооружения, и прежде всего соборы, возводились на средства горожан. Часто над созданием одного памятника трудились многие поколения. Грандиозные готические соборы резко отличались от монастырских церквей романского стиля. Они были вместительны, высоки, нарядны, зрелищно декорированы.



Готическая городская Ратуша была построена в 1376 году и является самой старинной во Фландрии.

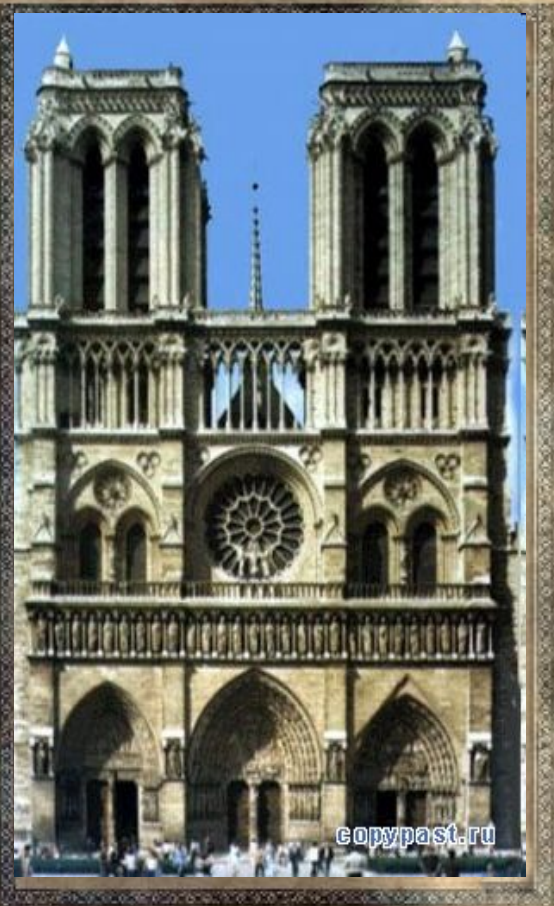
- Динамичность, легкость и живописность соборов определяет характер городского пейзажа. Вслед за собором устремлялись вверх и городские постройки. В замысле городского, а не монастырского собора проявились и новые идеи католической церкви, возросшее самосознание горожан, новые представления о мире.



- По мере развития общественного сознания, ремесла и техники ослабевали устои средневекового религиозно-догматического мировоззрения, расширялись возможности познания и эстетического осмысления реального мира; складывались новые архитектурные типы. Интенсивно развивались градостроительство и гражданская архитектура.
- Городские архитектурные ансамбли включали культовые и светские здания, укрепления, мосты, колодцы. Главная городская площадь часто обстраивалась домами с аркадами, торговыми и складскими помещениями в нижних этажах. От площади расходились главные улицы; узкие фасады двух-, реже — трёхэтажных домов с высокими фронтонами выстраивались вдоль улиц и набережных.
- Замки королей и феодалов постепенно превращались в сложные комплексы крепостных, дворцовых и культовых сооружений.



- Динамическая устремленность ввысь всех форм храма была порождена идеалистическим устремлением души к небу. Готический собор по сравнению с романским новая ступень в развитии базиликального типа постройки, в которой все элементы стали подчиняться единообразной системе. Главное отличие готического собора — устойчивая каркасная система, в которой конструктивную роль выполняют крестово-реберные стрельчатые своды, провезенные сетью выступающих ребер, выложенных из камня, арки стрельчатой формы определяющие во многом внутренний и внешний облик соборы.



- Классическое выражение готический стиль получил во Франции. Величайшее сооружение - собор Парижской богородицы (заложен 1163 г, достраивался до середины 13 века).



Реймский собор - место коронации французских королей одно из самых цельных произведений готики, замечательный синтез архитектуры и скульптуры. Главные черты, характеризующие готическую скульптуру, могут быть сведены к следующему: во первых на смену господству в художественных концепциях абстрактного начала приходит интерес к явлениям реального мира, религиозная тематика сохраняет свое главное положение, но ее образы меняются, наделяются чертами глубокой человечности.

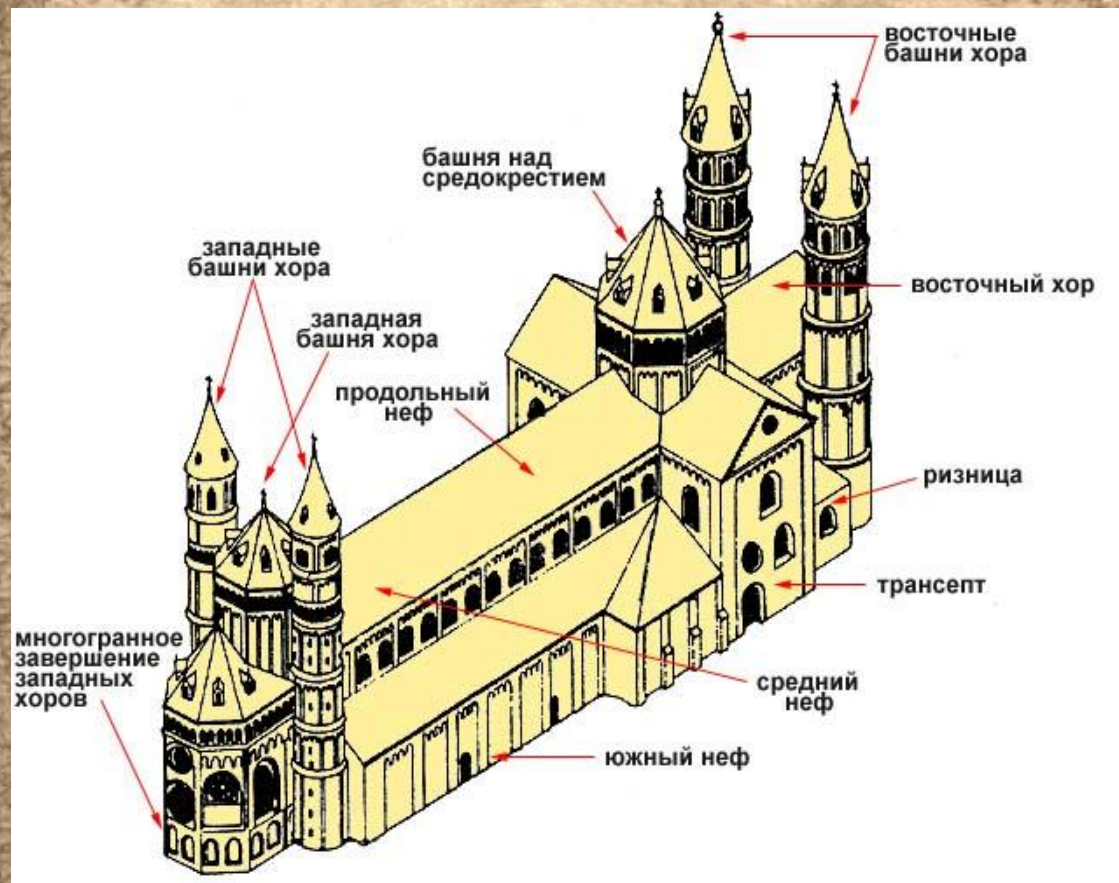


- Одним из самых распространенных сюжетов в готике остался "Страшный суд", однако интерес к человеку и влечение к анекдотичности рассказа нашли выражение в изображении сцен из жизни святых. Выдающийся пример изображения легенд о святых является датируемый последней четвертью 13 века тимпан "История святого Стефана" на портале собора Парижской богородицы.



- Включение реальных мотивов характерно и для множества небольших рельефов. Как и в романских храмах, большое место занимают в готических соборах изображения чудовищ и фантастических существ, так называемых химер.

План Собора Парижс- кой Богома- тери





- Шедевром готического стиля является Вестминстерское аббатство в Лондоне. В 14 в. готический стиль получил дальнейшее развитие. Это была “пламенеющая готика” - здания украшались тончайшей резьбой по камню - каменным кружевом. В такой технике выполнялись соборы в Корби, Аласоне, Алебере, Конше (Фр.).



- В Англии также был расцвет декоративной готики, отличающейся устремлением ввысь и большой стройностью зданий. Меняются скульптура и живопись. Человеческие фигуры становятся более реалистичными; богаче становится гамма красок. Все отчетливее сказывается наследие античности. 13-14 в. в.- непосредственные предшественники культуры Возрождения.



- Основным видом изобразительного искусства была скульптура, получившая богатое идейно-художественное содержание и развитые пластические формы. Застывшая замкнутость романских статуй сменилась подвижностью фигур, их обращением друг к другу и к зрителю.
- Возник интерес к реальным природным формам, к физической красоте и чувствам человека, новую трактовку получили темы материнства, нравственного страдания, мученичества и жертвенной стойкости человека.

Вопросы для контроля

1. Почему романские храмы напоминают крепости?
2. Чем отличались постройки готического стиля?