

Средневековое искусство

- это особая ступень в мировом художественном развитии. Главнейшей особенностью Средневековья является тесная связь с религией, ее догматами (непререкаемые истины веры, сформулированные церковью), отсюда **спиритуализм** (религиозно-философское течение, в основе которого — вера в реальность посмертной жизни и возможность общения с духами умерших) и **аскетичность** (аскет - человек, избравший путь воздержания и строгий образ жизни, предполагающий ограничения в получении удовольствий и использовании материальных благ).

Религия и церковь были могущественной идеологической силой, важнейшим фактором формирования всей культуры.

Само мировоззрение средних веков было по преимуществу теологическим (богословским). Церковь являлась главным заказчиком искусства. Религиозное мышление формировало все средневековое искусство.

Но, тем не менее, это не значит, что в средневековом искусстве не нашлось отражения реальным противоречиям жизни, что средневековые художники не стремились к поискам гармонии, не выражали в искусстве мечты о разумном устройстве мира.

Средневековое искусство выражало это зашифрованно, более условным языком



Конечно же, среди произведений искусств средневековья более всего сохранились объекты культового назначения. Церковь всегда понимала силу воздействия искусства на массы и относилась к нему как к Священному Писанию для неграмотных, главной задачей, которого, являлось наставлять в вере.

Ничтожное земное существование, в соответствии с христианской религией, не сравнимо с загробным и не может быть предметом изображения, достойного внимания в искусстве. Тело - это уродливая тюрьма для души, ничтожный сосуд греха и соблазна, оковы для ее бессмертия.

Искусство западноевропейского средневековья проходит через

2 этапа:

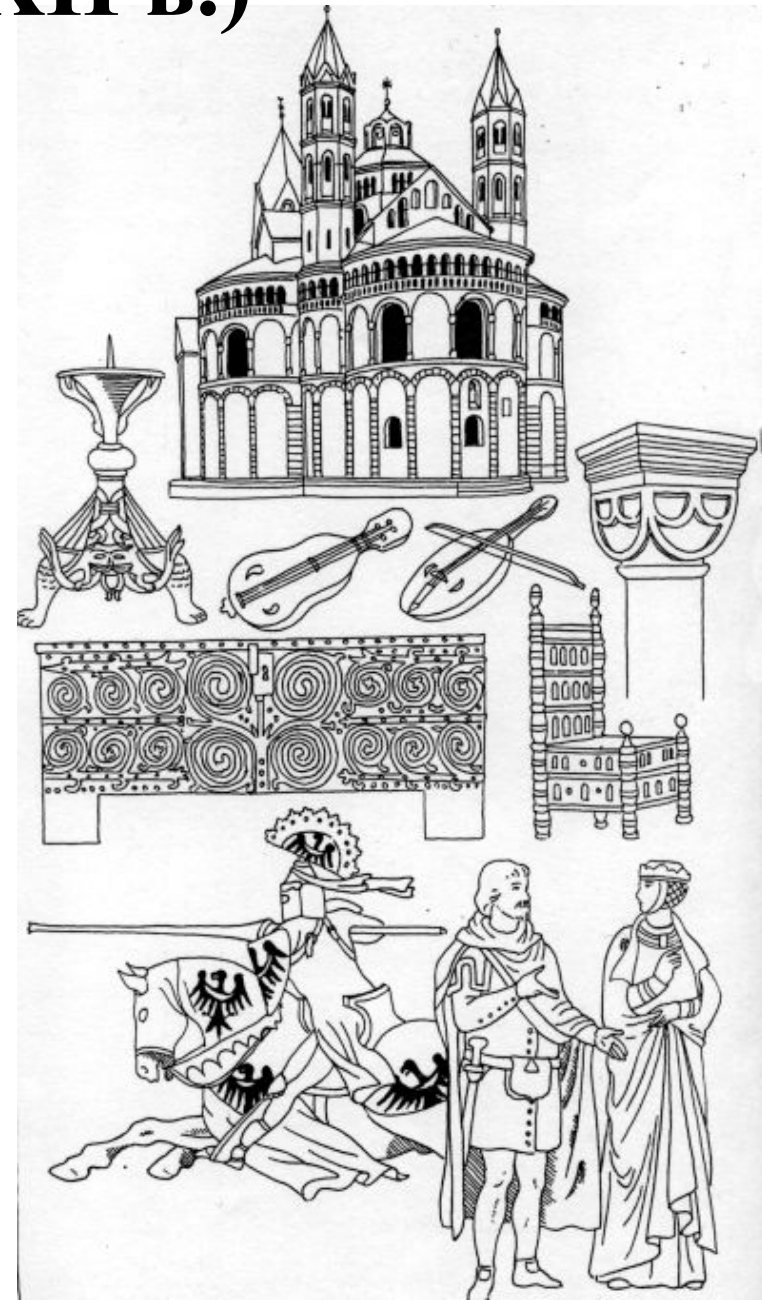
- романский (XI в.—XIII в.)
- готический (конец XII в. —XVI в.).

Романский стиль (XI в.- XII в.)

Термин «романский» возник в XIX веке.

Романский стиль сложился в странах Центральной и Западной Европы и распространился повсеместно. Широкое распространение получил в искусстве Германии и Франции.

В зависимости от региона романский стиль в искусстве мог наступить или закончиться раньше или позже.

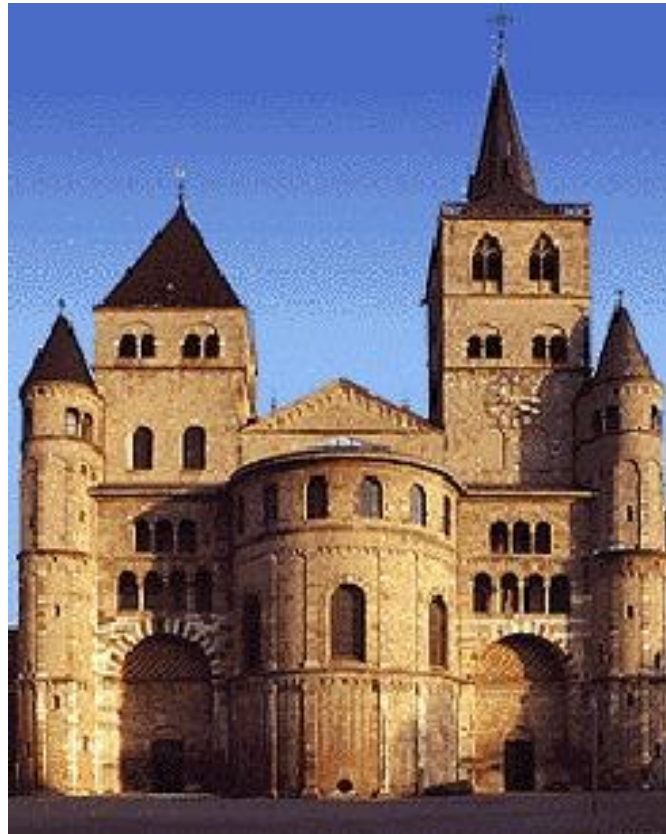


Главная роль в Романском стиле отводилась суровой крепостной архитектуре: монастырским комплексам, церквям, замкам. Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость, располагающиеся на возвышенных местах, господствующие над местностью.



Дух
воинственности и
постоянной
потребности
самозащиты
пронизывает
романское
искусство.

Это сооружения с тяжелыми сводами, грузными башнями, прорезанными узкими окнами и массивными выступами стен из тесаного камня. В них ярко запечатлена идея самозащиты и неприступной мощи, вполне объяснимая в период феодальной раздробленности княжеств Европы



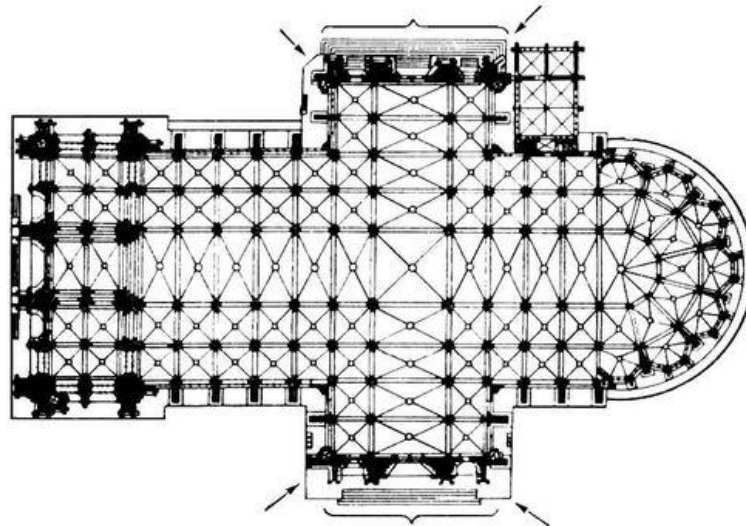
Романские здания в основном покрывались
черепицей. Толщина и прочность стен были главными
критериями красоты постройки. Суровая кладка из
обтесанных камней создавала несколько «мрачный»
образ, но украшалась вкраплениями кирпичей или
мелкими камнями другого цвета. Окна не остеклялись,
а забирались резными каменными решетками, проемы
окон были небольшими и поднимались высоко над
землей, поэтому помещения в здании были очень
темными. Каменная резьба украшала наружные стены
соборов. Она состояла из растительного орнамента,
изображений сказочных чудовищ, экзотических
животных, зверей, птиц – мотивов, также занесенных с
Востока. Использовалась также мраморная
инкрустация мозаики



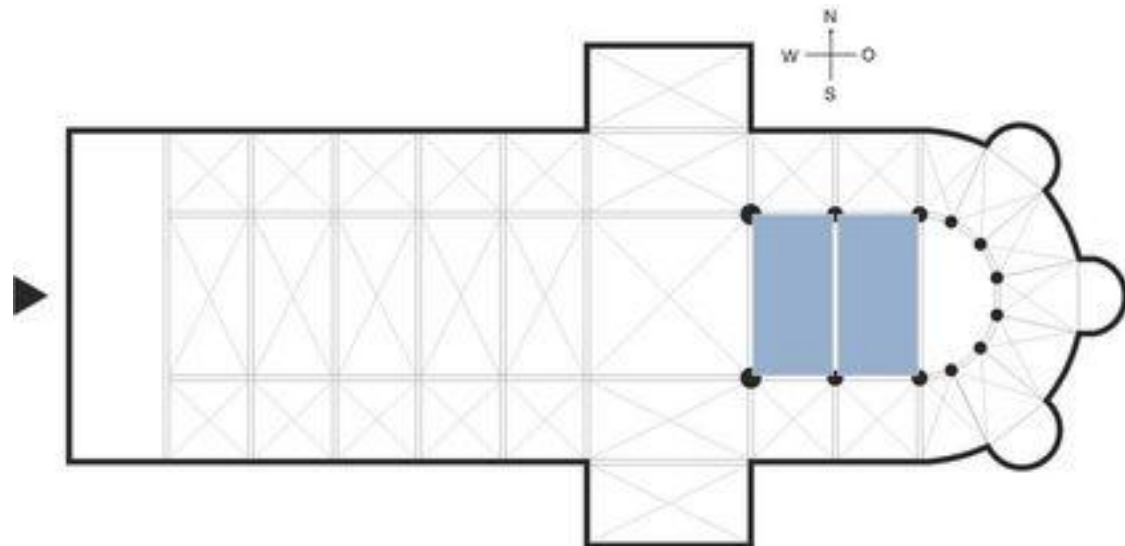
В основе плана романского собора –
раннехристианская базилика,

которая традиционно делится на три части –

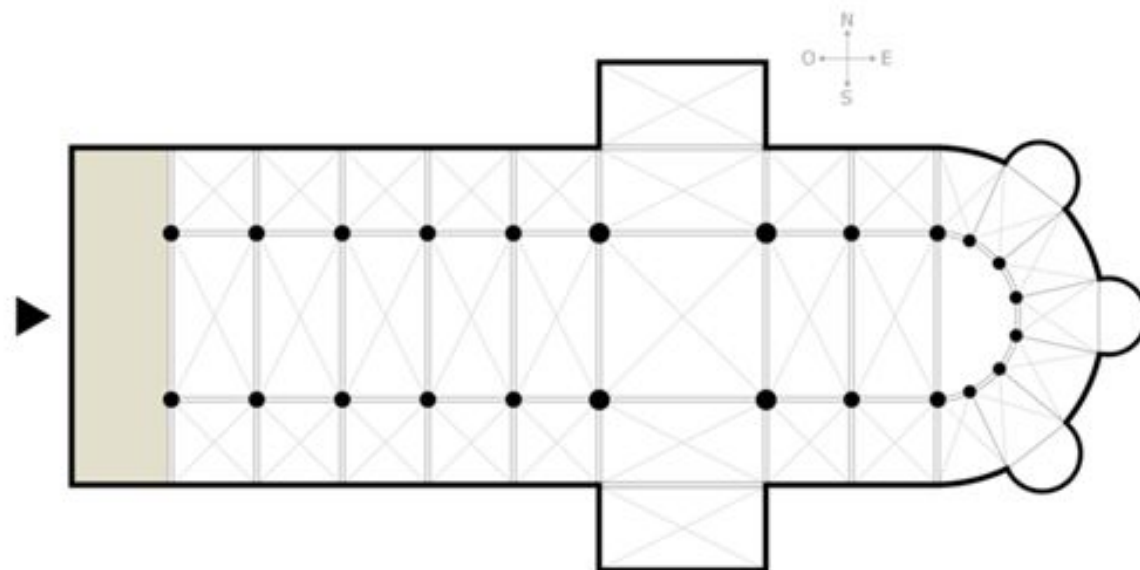
1. Пресвитерий (для проведения служб и ее занимают только священнослужители. Здесь расположен алтарь церкви),
2. Средняя часть храма (вмещает крещеных христиан, молящихся или присутствующих на богослужении)
3. Притвор (служит для людей, которые еще не приняли крещение, но собираются это сделать)

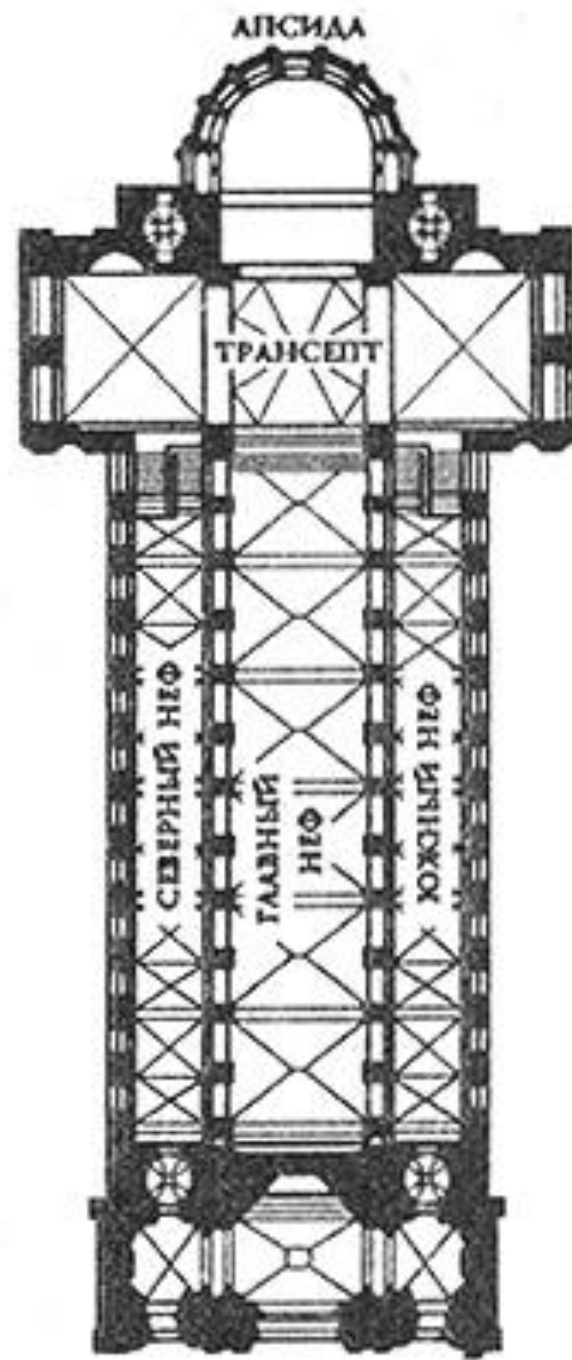


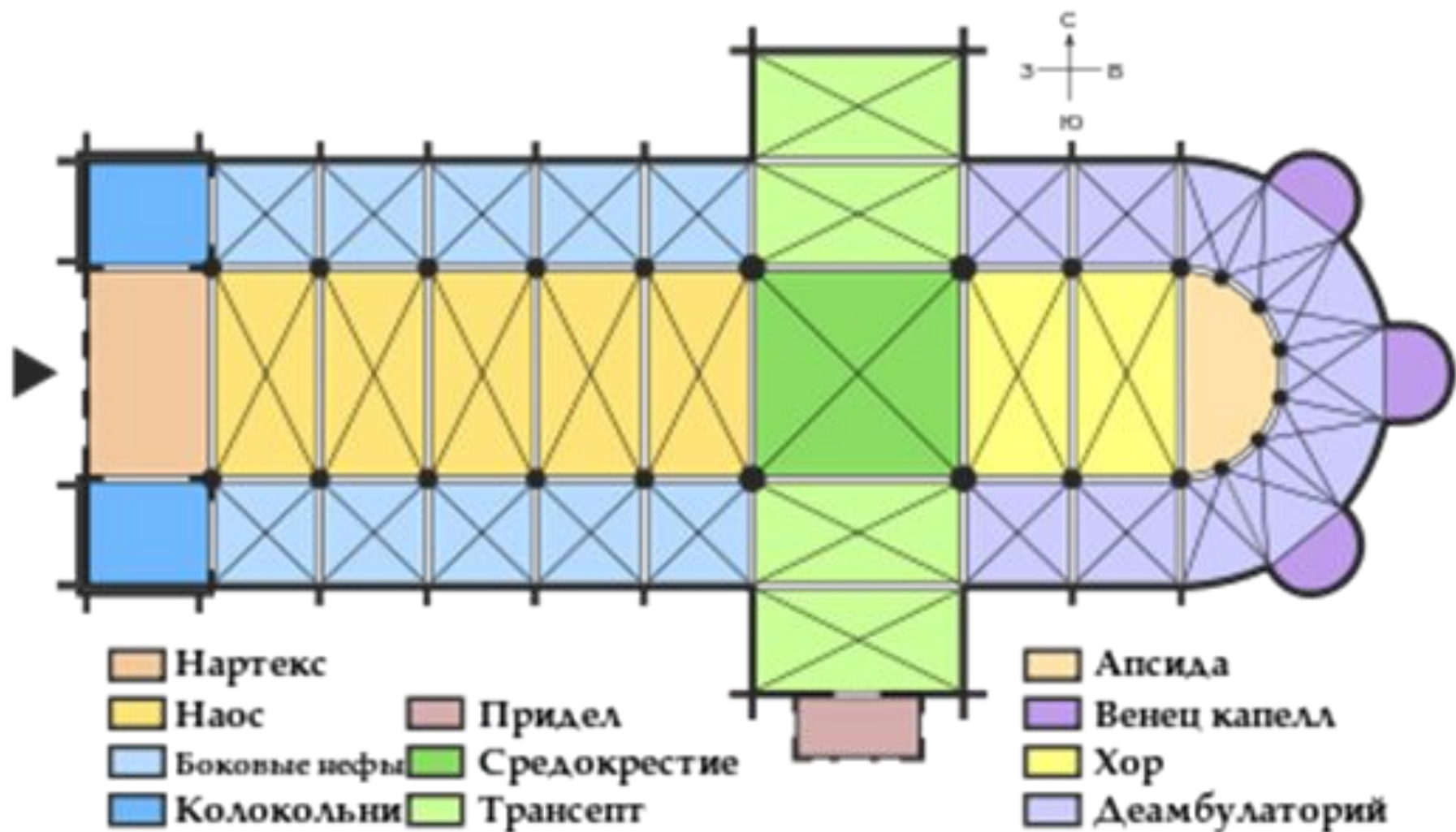
Пресвитери
й



Притво
р









Аббатство Мария Лаах,
Германия



Либмургский собор,
Германия



Приорат Серрабоны,
Франция



Церковь Богородицы,
Дания

В романской живописи и скульптуре центральное место занимали темы, связанные с представлением о безграничном и грозном могуществе божьем (Христос во славе, «страшный суд» и т. д.).

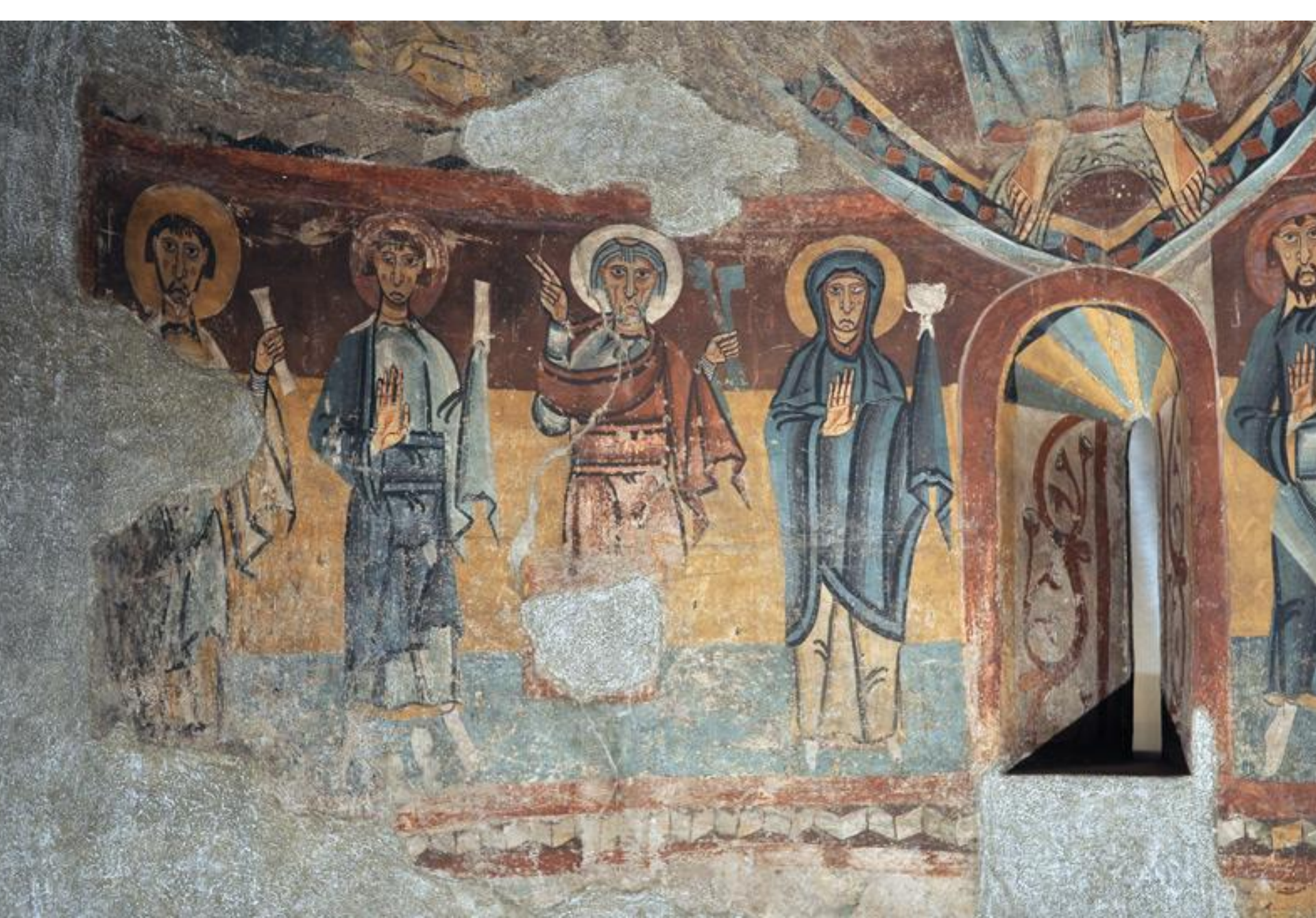
В строго симметричных композициях безраздельно доминировала фигура Христа, значительно превосходящая по размерам остальные фигуры.



Для Романского стиля характерны многочисленные отклонения от реальных пропорций (головы и кисти рук непропорционально велики, одежды трактуются орнаментально)

Часто существенную роль играли узоры, геометрические или составленные из мотивов флоры и фауны.







Готика (XII в. - XVI в.)

(от итал. *gotico* — непривычный, варварский)

Готический стиль пришел на смену романскому стилю, постепенно вытесняя его. Термин «готика» чаще всего применяется к известному стилю архитектурных сооружений, который можно кратко охарактеризовать как «устрашающе величественный».

Но готика охватывает практически все произведения изобразительного искусства данного периода: скульптуру, живопись, книжную миниатюру, витраж, фреску и многие другие.

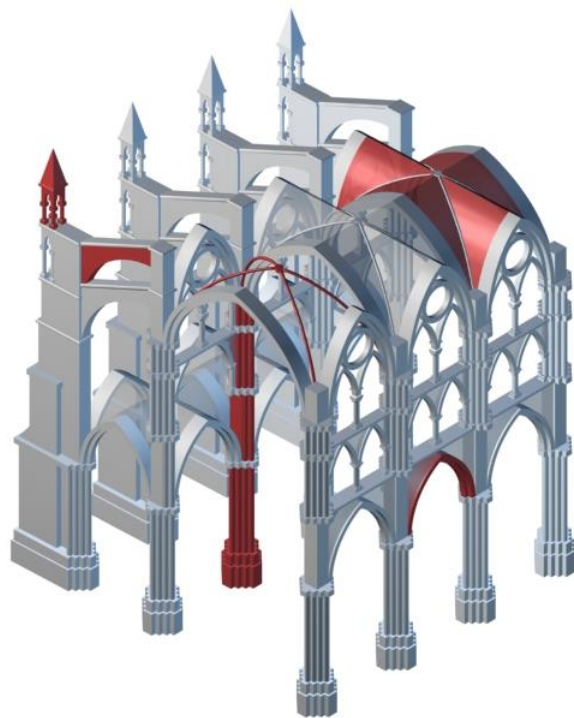
Готический стиль, в основном, проявился в
архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей.
Развивался на основе романской архитектуры. В
отличие от романского стиля, с его круглыми
арками, массивными стенами и маленькими
окнами, для готики характерны арки с заострённым
верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато
украшенный фасад с резными деталями и
многоцветные витражные стрельчатые окна. Все
элементы стиля подчёркивают вертикаль.

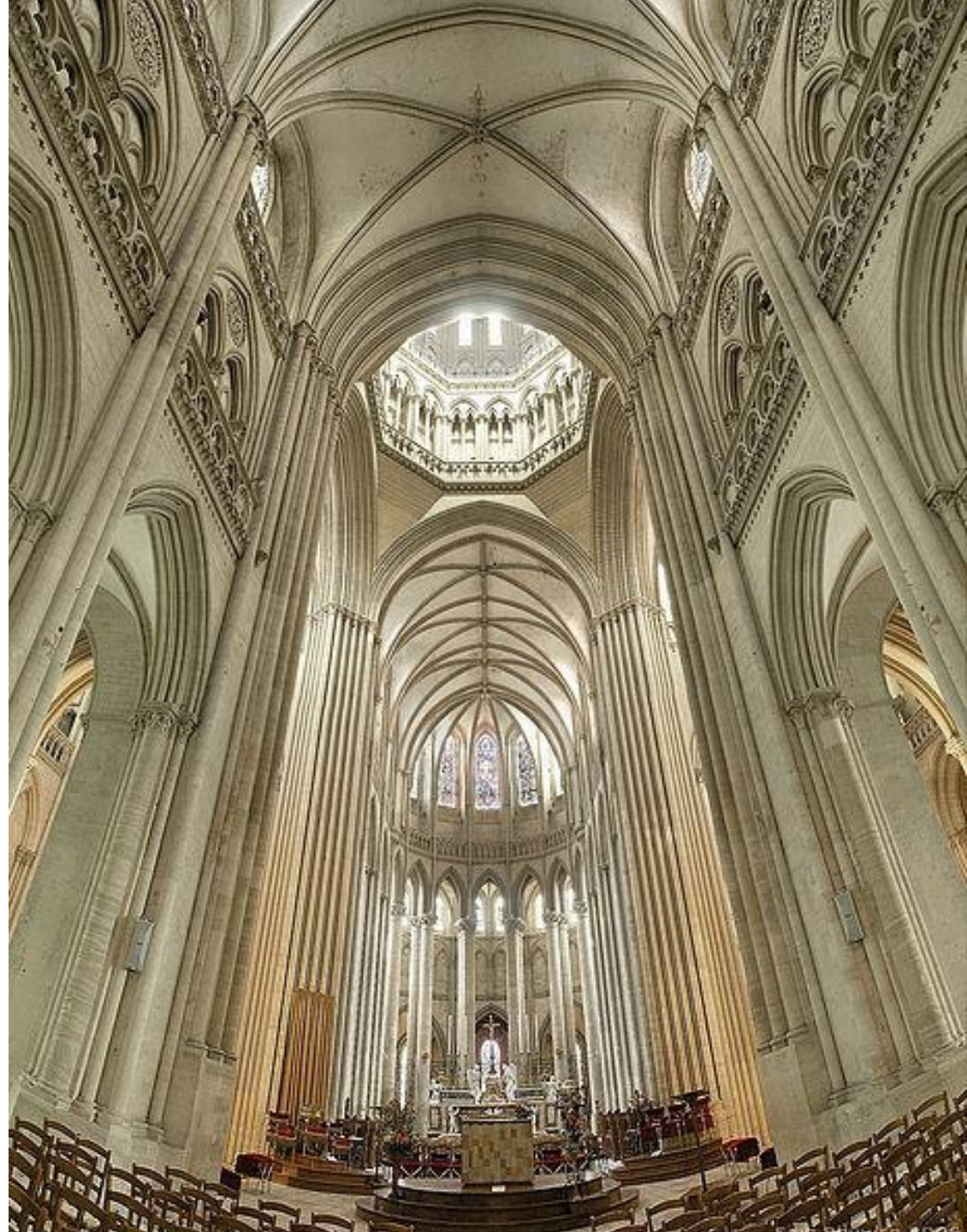


Церковь монастыря
Сен-Дени, считается
первым готическим
архитектурным
сооружением

Почти вся архитектура готических соборов обусловлена одним главным изобретением того времени — новой каркасной конструкцией, что и делает эти соборы легко узнаваемыми.

Свод более не опирается на стены (как в романских постройках), теперь давление крестового свода передают арки и на колонны (столбы)







Пинакли — это
завершенные
остроконечными
шпилями
башенки

**Шартрский
собор,
Франция**

**Реймский
собор,
Франция**





Миланский



**Собор Парижской
Богородицы**
Notre Dame de Paris

Скульптура

играла огромную роль в создании образа готического собора. Во Франции она оформляла в основном его наружные стены.

Скульптура — неотъемлемая часть ансамбля собора, поскольку вместе с архитектурными элементами выражает движение здания ввысь.



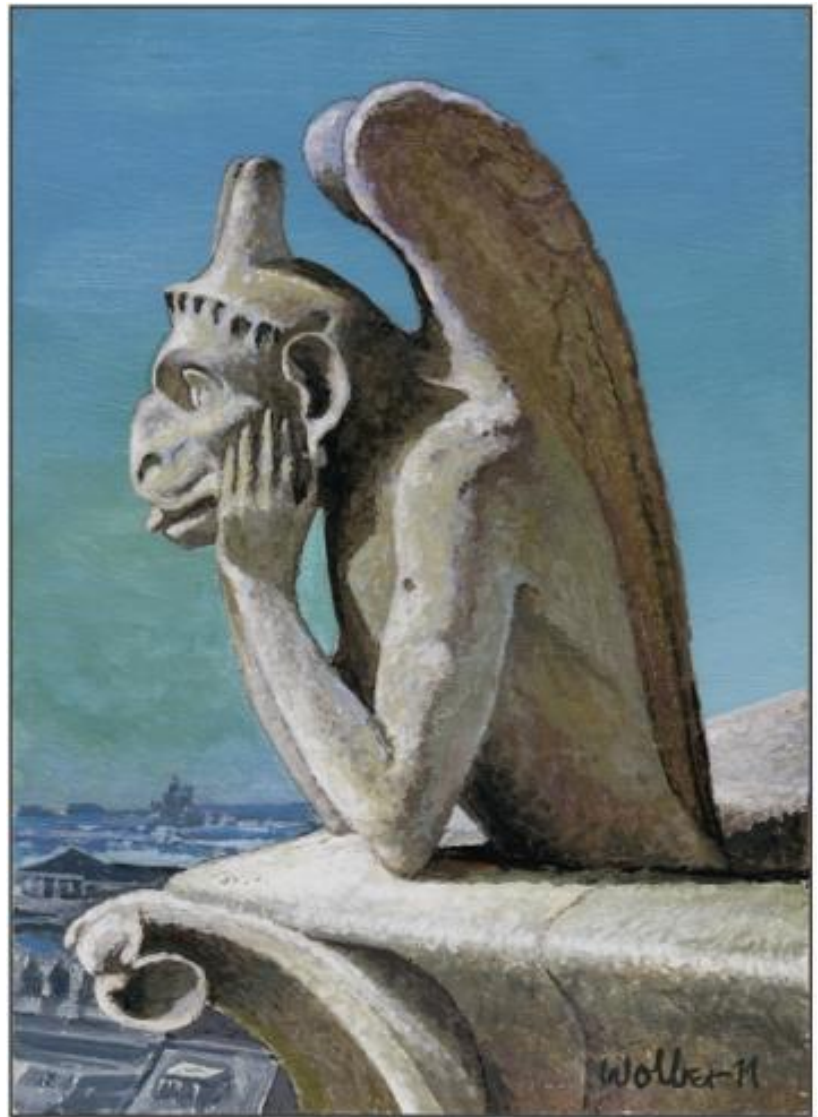




Готическая статуя
Мадонны.
Нотр-Дам, Париж.



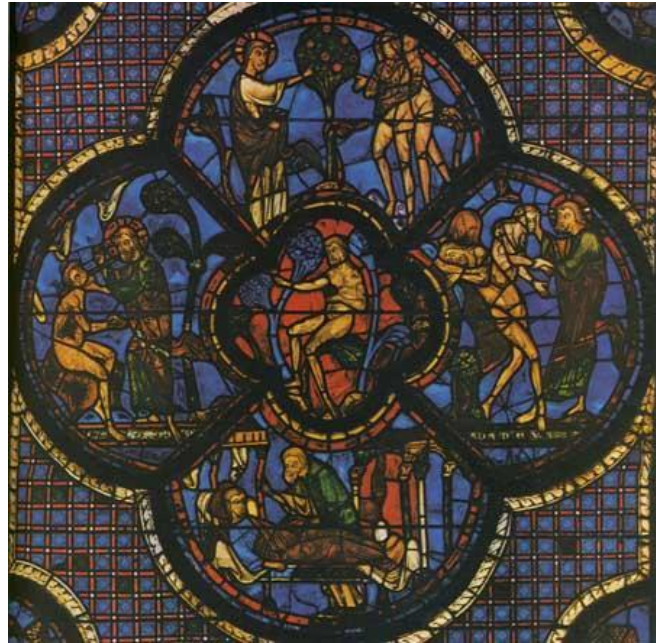




Живопись

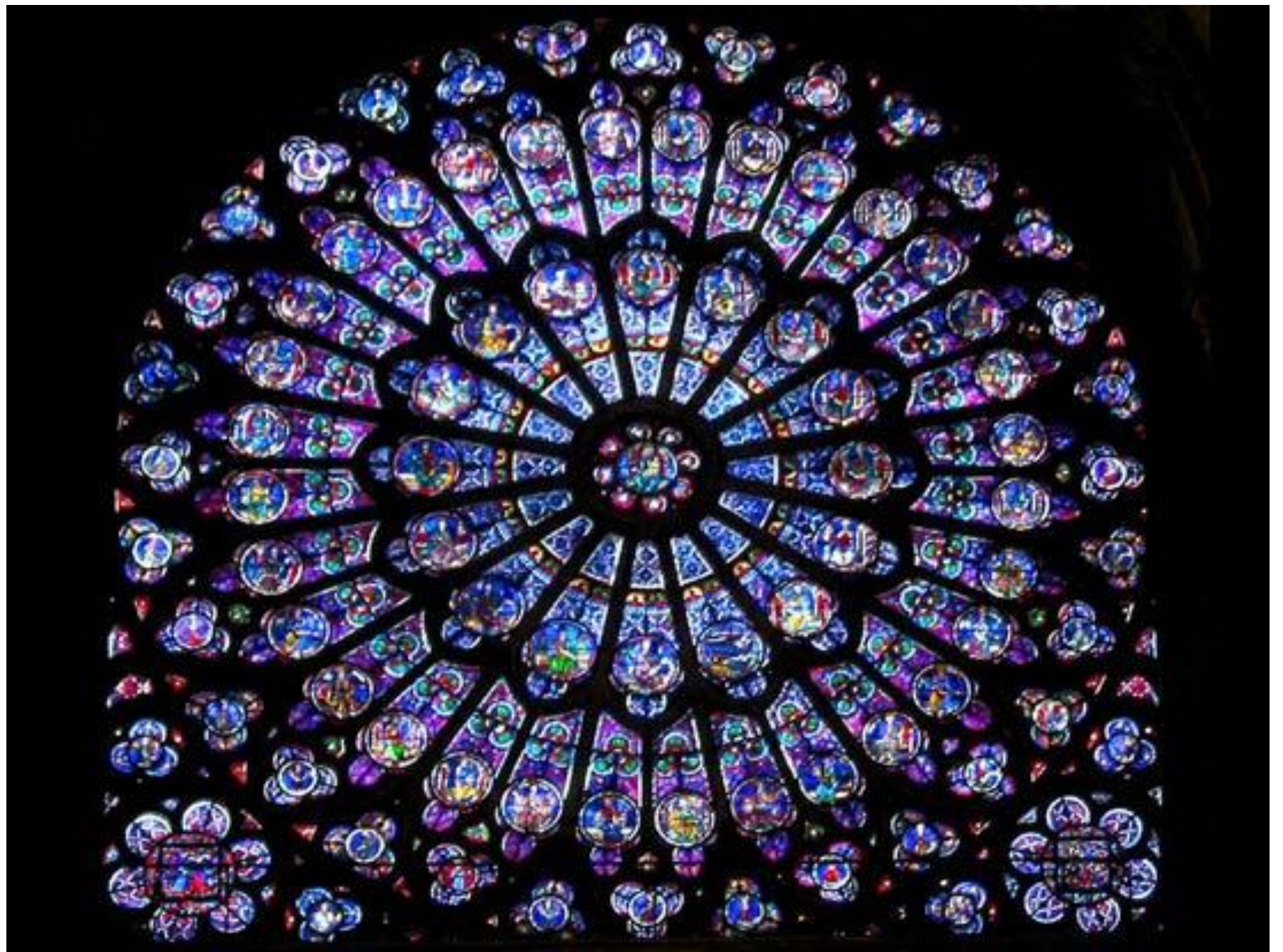
Одним из основных направлений готической живописи стал витраж, который постепенно вытеснил фресковую живопись.

Техника витража осталась такой же, как и в предыдущую эпоху, но цветовая палитра стала гораздо богаче и красочней, а сюжеты сложнее — наряду с изображениями религиозных сюжетов появились витражи на бытовые темы.

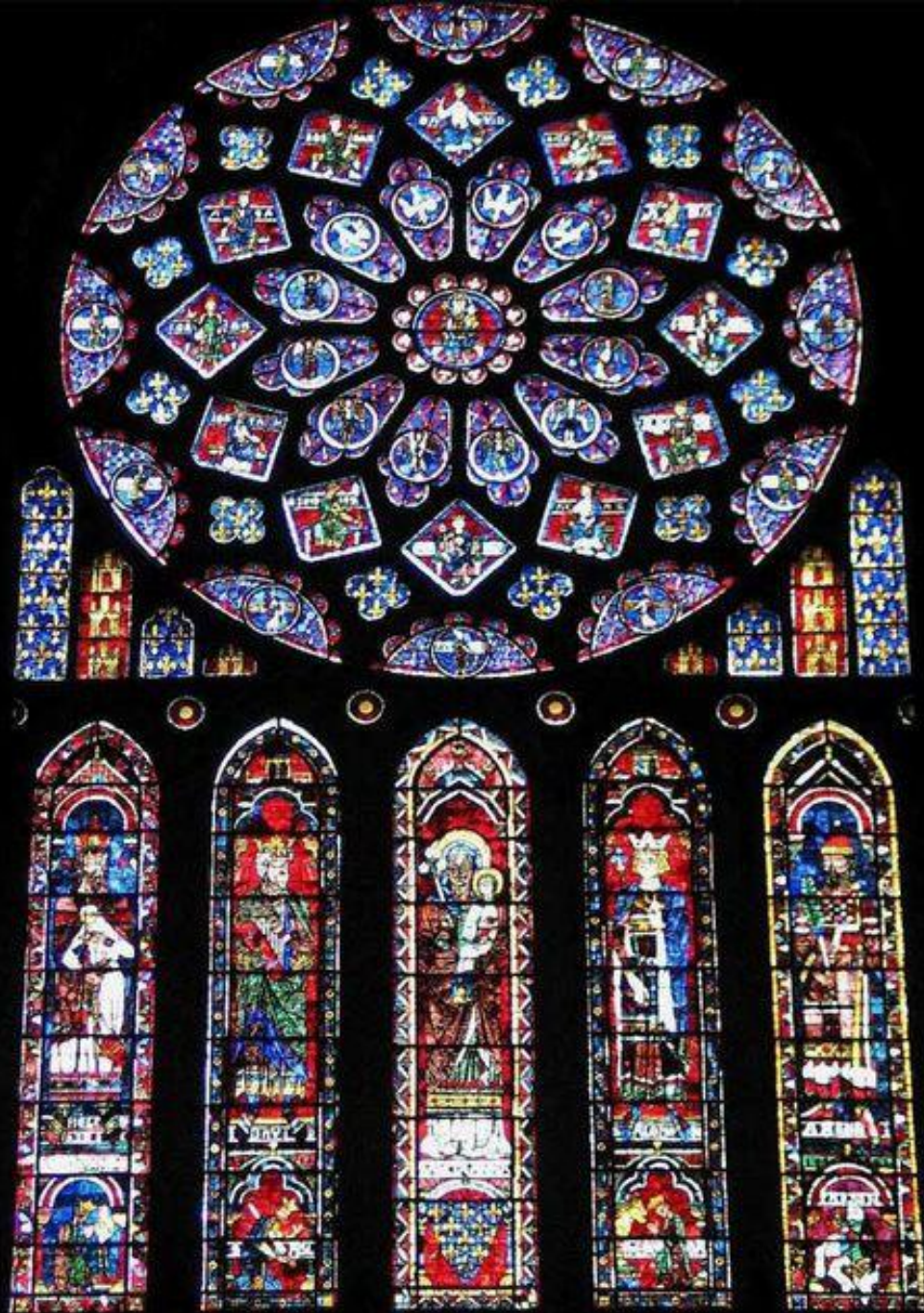


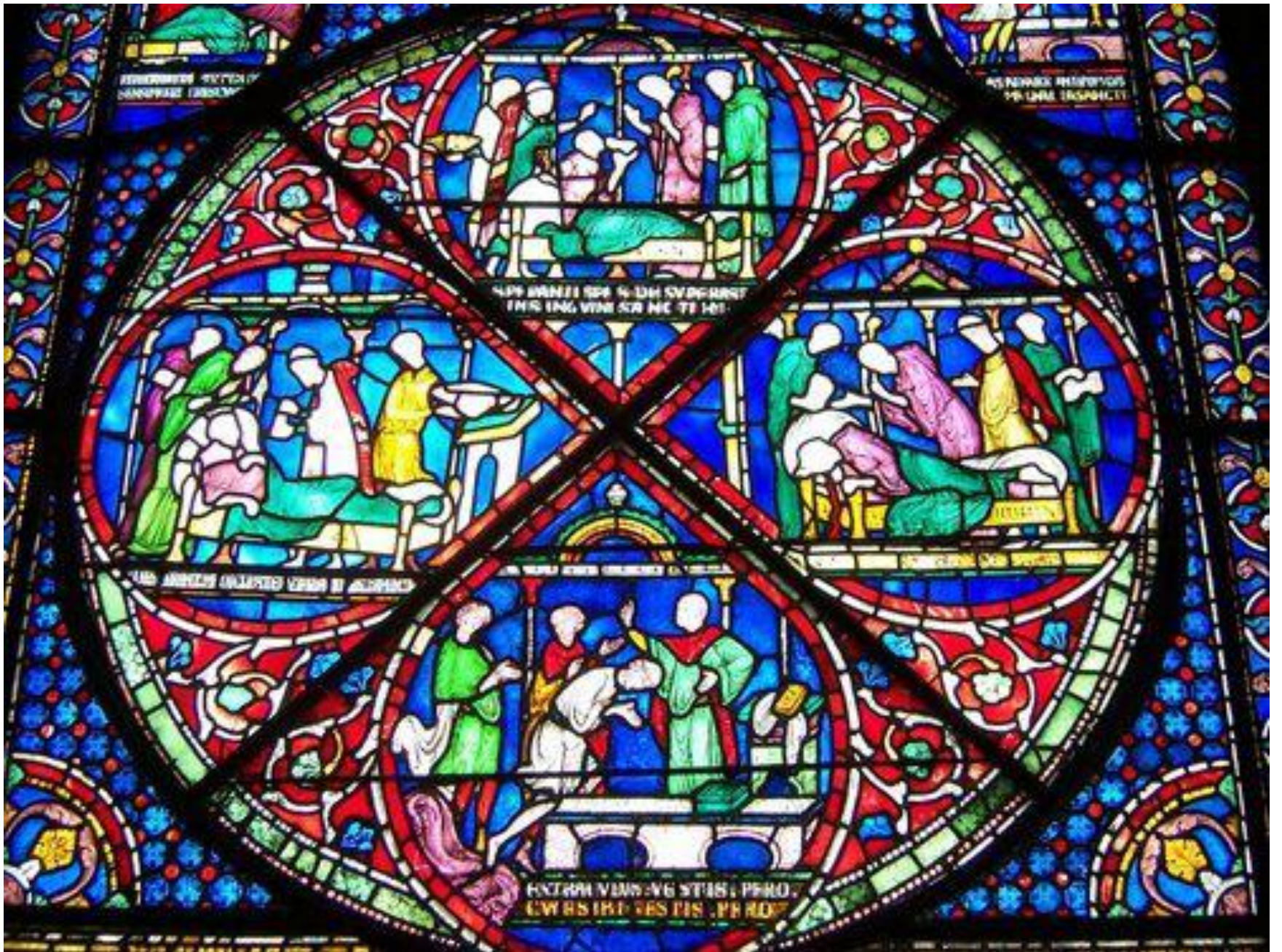






Витражные окна
на тему Ветхого
и Нового завета
кафедрального
собора в
Шартр,
Франция





STATIONES CRUCIS
CONCORDIAE

STATIONES CRUCIS
CONCORDIAE

IN HOC SIGNO VINCI
SOLIMUS

IN HOC SIGNO VINCI
SOLIMUS

IN HOC SIGNO VINCI
SOLIMUS



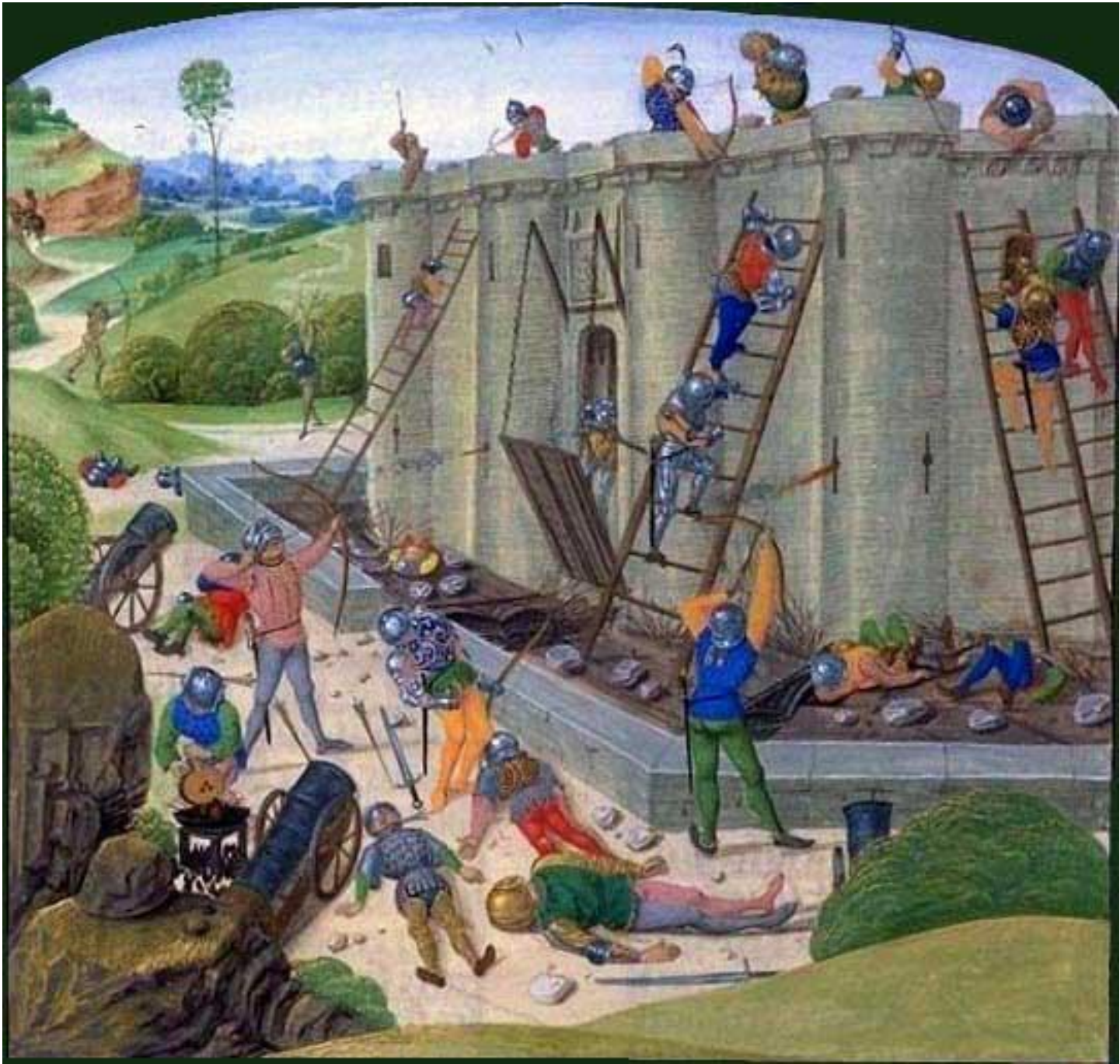
Кентерберийский
собор



Витражные стены Сент-Шапель,
Париж

На период готики пришёлся расцвет книжной миниатюры. С появлением светской литературы (рыцарские романы и пр.) расширился круг иллюстрированных рукописей, также создавались богато иллюстрированные часословы и псалтыри для домашнего употребления. Художники стали стремиться к более достоверному и детальному воспроизведению натуры





Развивается жанр
портрета — вместо
условно-отвлечённого
изображения модели
художник создаёт образ,
наделённый
индивидуальными,
присущими конкретному
человеку чертами

