

Готический стиль

XIII - XV века

Готический стиль (готика) –

(от итал. gotico, буквально – готский, т.е., относящийся к германскому племени готов),

художественный стиль,

ставший заключительным этапом в развитии

европейского средневекового искусства и

существовавший

между серединой XII и XV–XVI вв.

Наиболее подходящие название –

«стрельчатый стиль»

-устремлённость ввысь, лёгкость конструкций,

-каркасная система и ребристый свод,

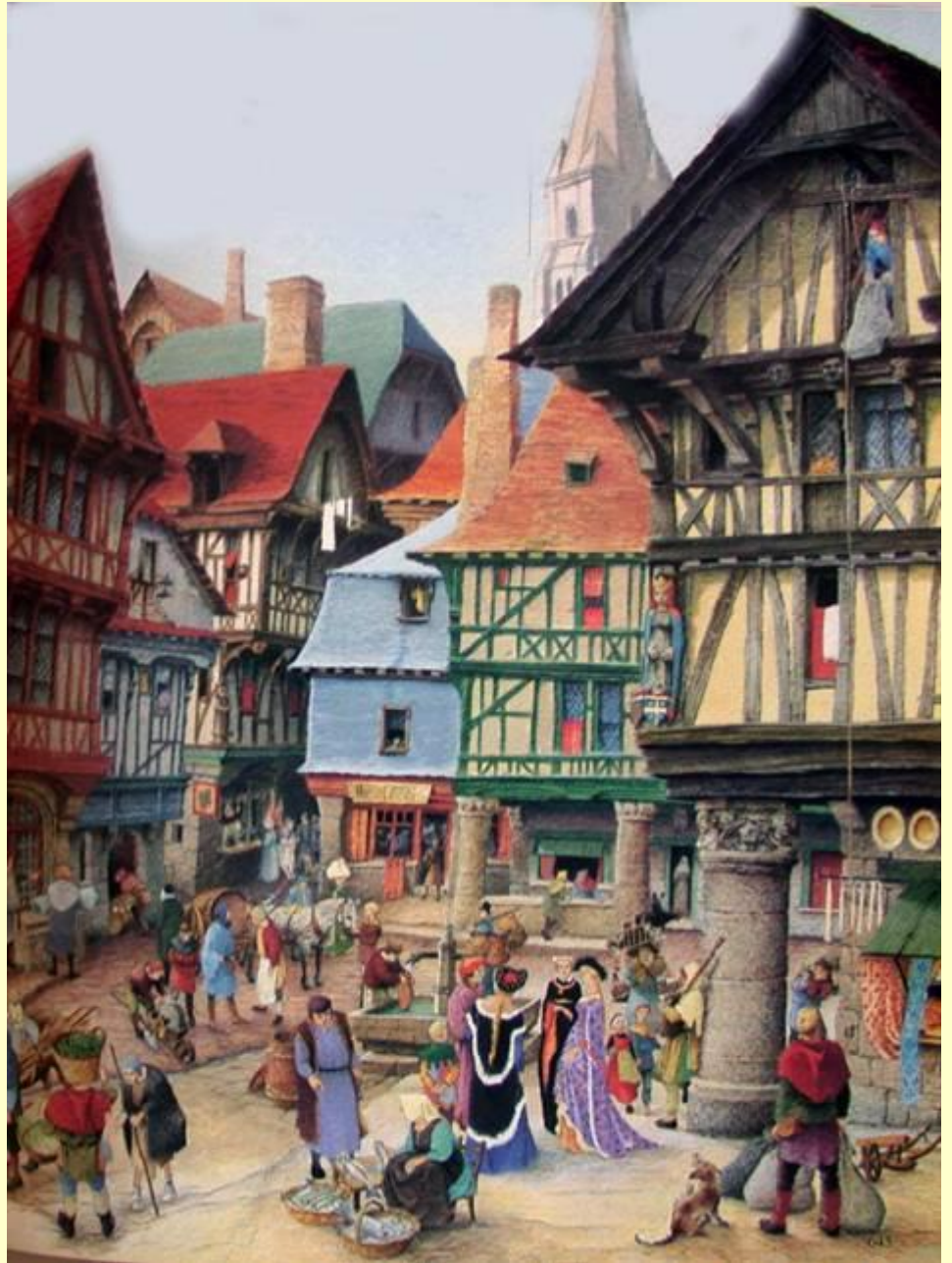
-ажурный декор,

-живопись светом, витражи.

Берлин.
Остатки монастыря
XII века.

В отличие от
романского периода
центрами
европейской
религиозной,
культурной,
политической и
экономической жизни
к концу XII в. стали
не монастыри, а
города.

А центрами общественной жизни средневекового города стали **ратуша** (здание городского самоуправления) и **собор** (крупный христианский храм).

АРХИТЕКТУРА ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Главные архитектурные
сооружения готического стиля

Городская
ратуша

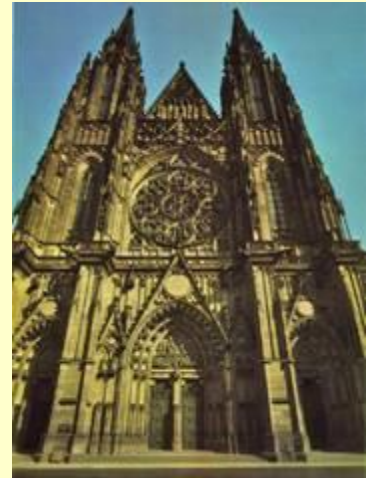
Кафедральный
собор

Ратуша - здание городского самоуправления – представляла собой большое каменное здание с залом для собраний на первом этаже и подсобными помещениями на втором.

Над ратушей возвышалась башня - символ свободы города.

Собор - модель мироздания, символ Вселенной и своего рода свод знаний о ней, весь художественный строй которого, выражал идею небесной и земной иерархии.

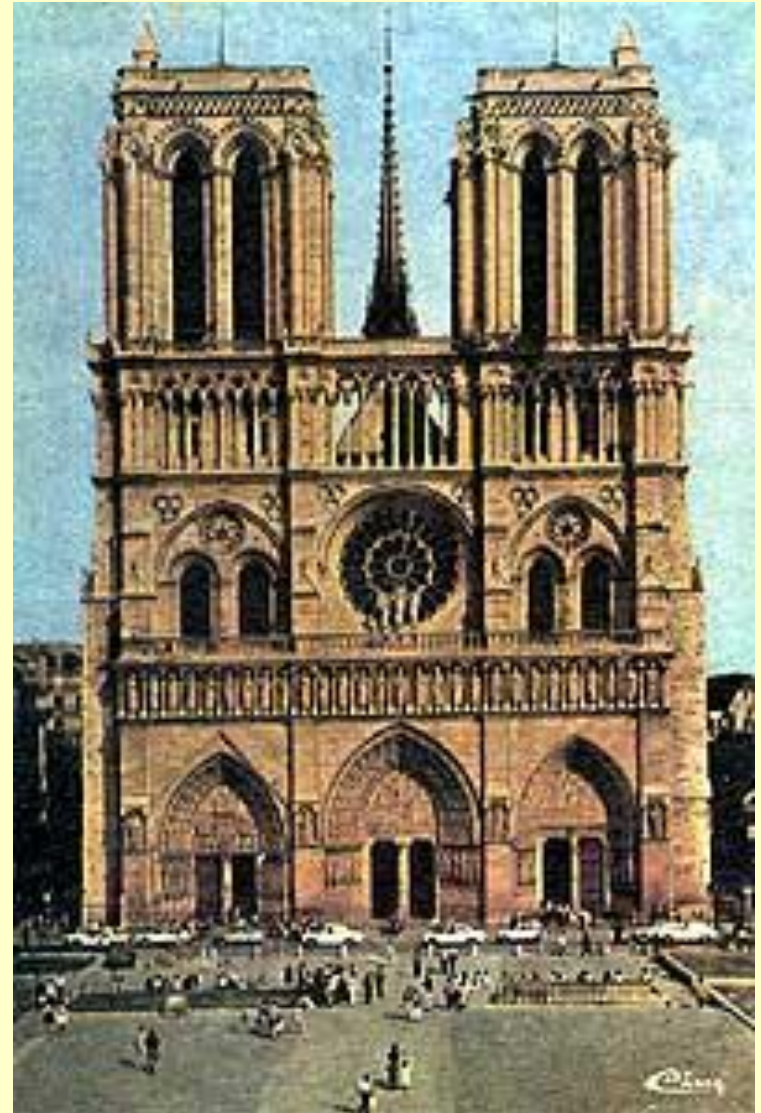

СОБОР – ЦЕНТР ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Соборы должны были вмещать всё многочисленное городское население. Перед соборами выступали проповедники, проводили дискуссии профессора и студенты.

Строили соборы городские мастера (а не монастырские, как прежде).

Сами горожане часто являлись заказчиками или создателями произведений искусства для украшения соборов.

ГОТИЧЕСКИЕ СОБОРЫ значительно отличались от монастырских церквей романского периода:
романская церковь тяжеловесна и приземиста, готический собор лёгок и устремлён ввысь.

Это связано с тем, что в готической архитектуре стали использовать новую конструкцию сводов.

Если в романской церкви массивные своды покоятся на толстых стенах, то в готическом соборе свод опирается на арки, а те в свою очередь — на столбы.

Боковое давление свода передаётся аркбутанам (наружным полуаркам) и контрфорсам (наружным опорам, своего рода «костылям» здания).

Такая конструкция дала возможность
-уменьшить толщину стен,
-увеличить внутреннее пространство здания.

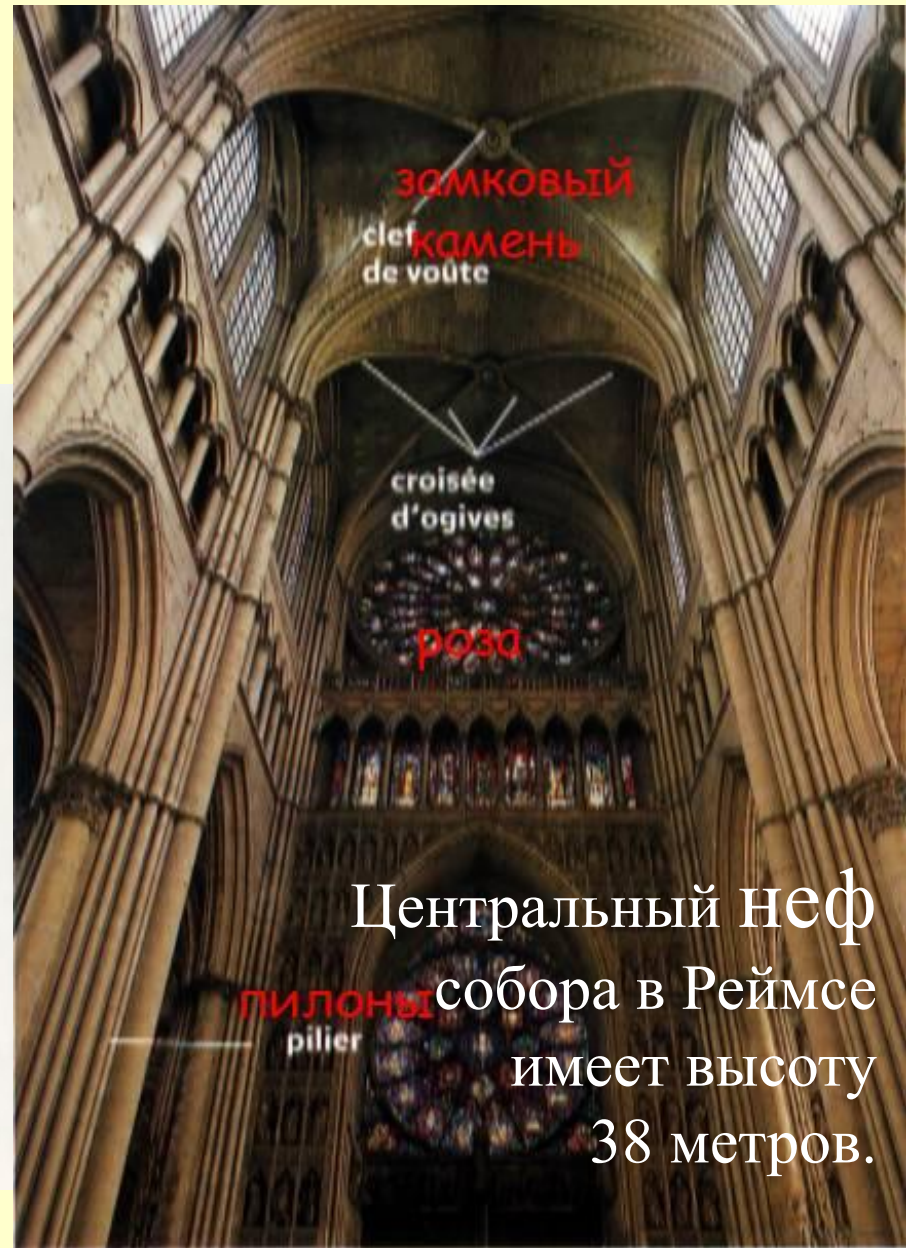
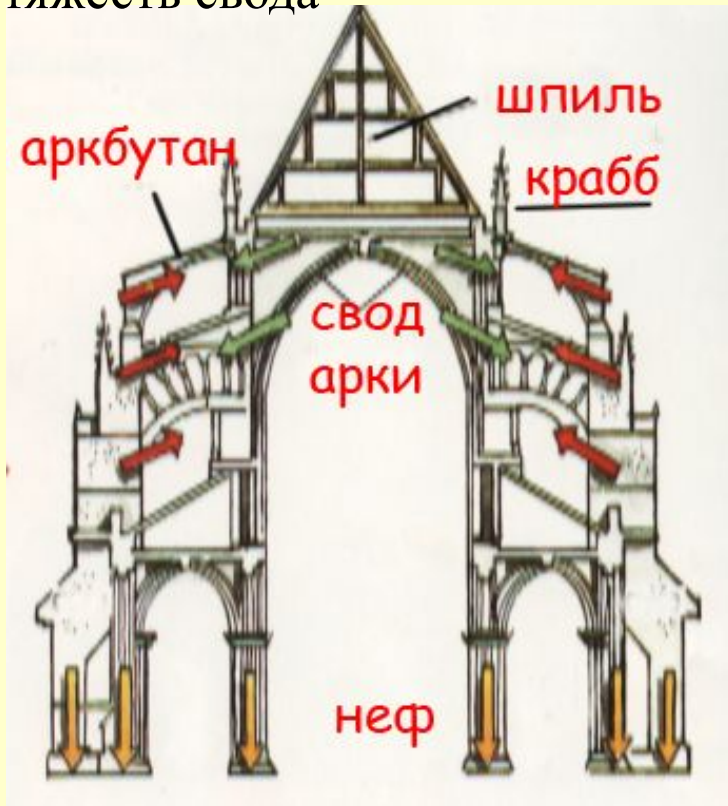
Стены перестали служить опорой свода, что позволило проделать в них множество окон, арок, галерей.

Распределение тяжести сводов на выносные опоры

Аркбутан —

открытая полуарка,
передающая
на контрфорс
тяжесть свода

Центральный неф
собора в Реймсе
имеет высоту
38 метров.

Скульптурное и живописное **убранство соборов**, выполненное на религиозные и светские сюжеты, несло в себе **систему взглядов** и представлений людей Средневековья.

Пространство собора — с многочисленными архитектурными и скульптурными украшениями, светом, льющим сквозь стекла витражей, — **создавало образ небесного мира**, воплощало мечту о чуде.

Арка, как и **купол** средокрестия символизирует **небесный свод**. **Дверной проём** символизирует **землю**.

В соединении арки с дверным проёмом заложена идея земли и неба.

Сумрак собора – символ пещеры, где родился Бог.
Свет от свечей и из узких окон – божественный свет.
Контраст тьмы нефов и света перед алтарём – победа божественного света над мраком греховной жизни.

Портал – вход в собор

Вся смысловая символика христианского храма повторяется в его западном портале.

Дверь – это переход из одного пространства в другое, из мирского в священное. Смысл имеет и размер двери: «Входите тесными вратами, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Ступени – символ восхождения к Богу. Три портала – символ Святой Троицы.

СКУЛЬПТУРА ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

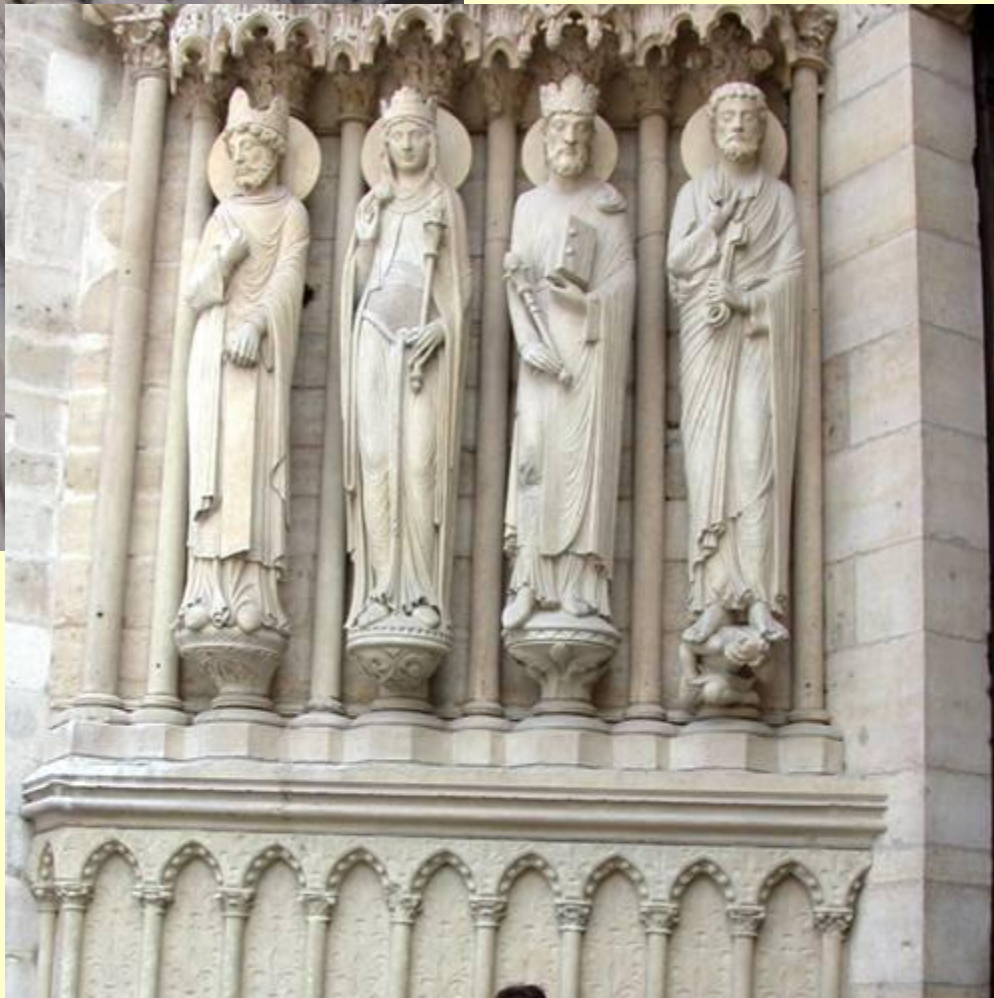
Собор был и главным средоточием готического изобразительного искусства – **скульптуры и живописи** (преимущественно в виде витражей).

СНЯТИЕ С КРЕСТА,
Париж, около 1260-1280 г.г.

В готической скульптуре статичность и замкнутость романских статуй сменились «подвижностью фигур», особой пластикой, в которой органически переплелись возвышенная **духовность** и острые **жизненные наблюдения**, фантастический **гротеск**.

Лиризм образов и
жизненная
правдоподобность

КОРОЛЬ ШИЛЬДЕБЕР.
Париж, аббатство
Сен-Жермен-де-Пре,
1239-1244 г.г. Камень, следы
полихромии,
высота : 191 см.

Ута. Собор в Наумбу
1250-1260

В скульптуре готики приходит новое понимание образов Христа и Богородицы — на первый план выдвинулась **тема мученичества**: готические художники изображали Бога скорбящего и страдающего, принявшего муки на кресте за грехи человечества. Христос из грозного судьи превращается в мудрого проповедника.

Образ Богоматери становится культовым

Готическое искусство постоянно обращалось к образу Богоматери — заступницы и просительницы за людей перед Богом. Культ Богоматери сложился практически одновременно с поклонением прекрасной даме характерным для Средневековья. Нередко оба культа переплетались, и Богоматерь представала в облике прекрасной женщины

Химеры- скульптура в образе фантастического животного.

Горгульи —
скульптуры-водостоки.

В то же время сохранялась вера в чудеса, фантастических животных, сказочных чудовищ. Их изображения встречаются в готическом искусстве также часто, как и в романском: например, в виде скульптур — [химер](#) или скульптур-водостоков — горгулей.

ЖИВОПИСЬ ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Настенные росписи

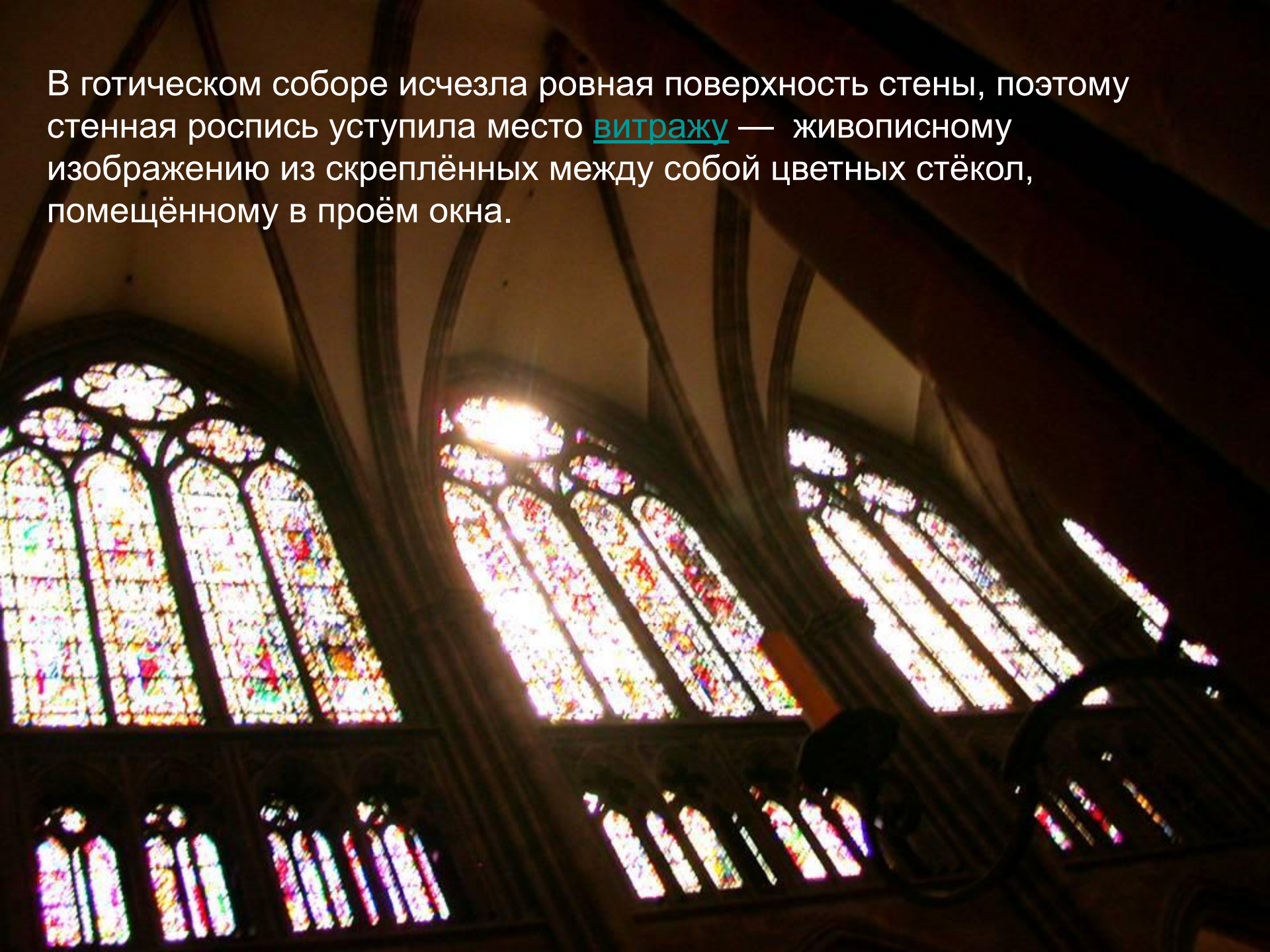

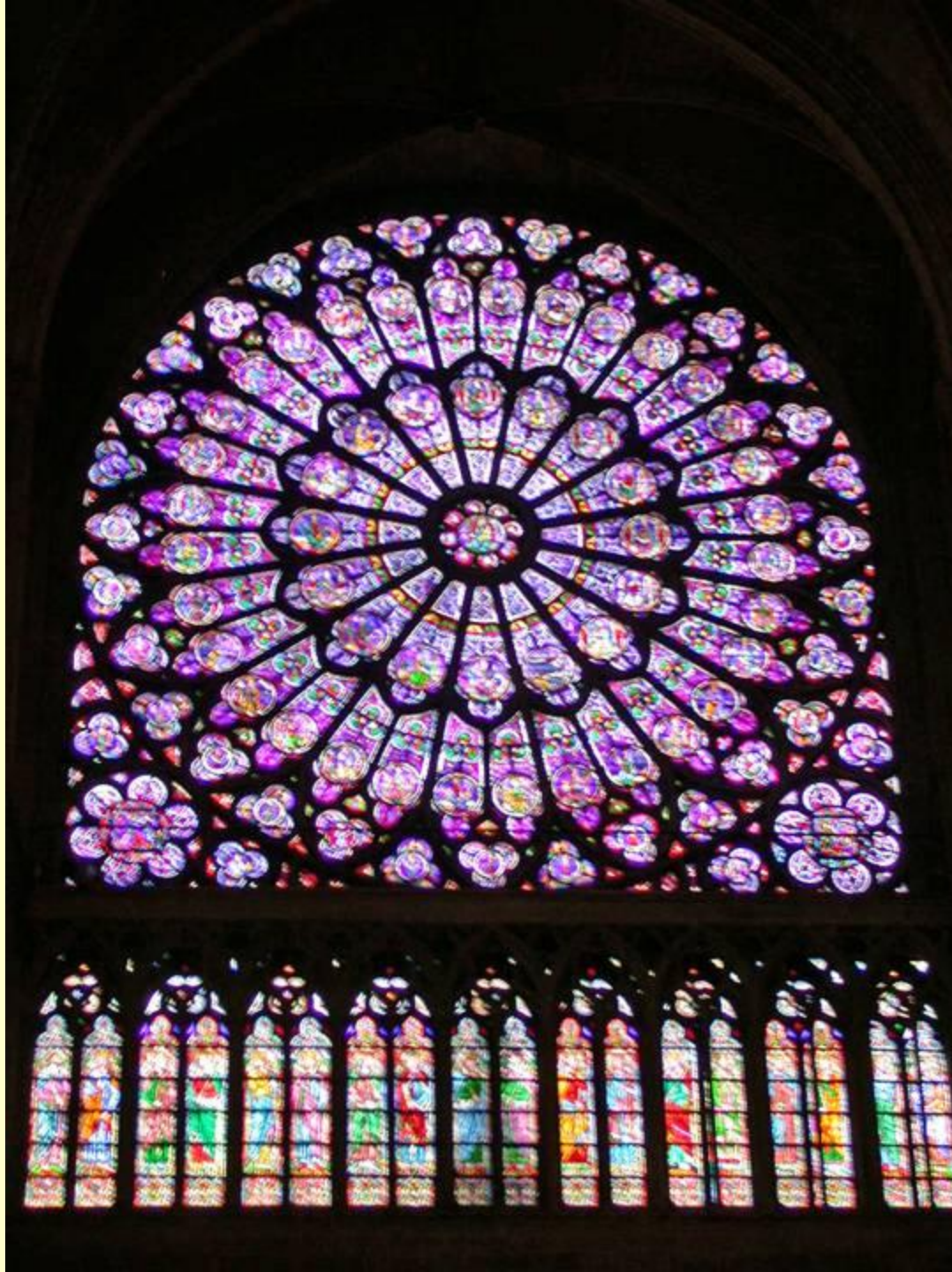
Витражи

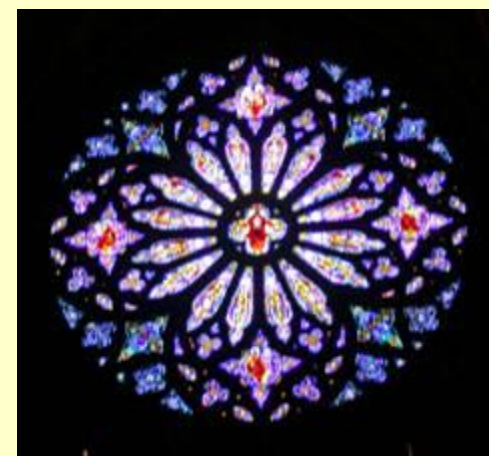
Сен-Шапель –
капелла
Людовика IX,
1243-1248,
арх. Пьер де
Монтеро,
Париж,
Франция

В готическом соборе исчезла ровная поверхность стены, поэтому стенная роспись уступила место вitraжу — живописному изображению из скреплённых между собой цветных стёкол, помещённому в проём окна.

Окно «роза»

В XII-XIII веках делали цветные витражи. Готовые цветные стёкла нарезали в соответствии с рисунком, набирали на шаблоне, а затем покрывали росписью. Эти элементы скрепляли свинцовыми перемычками и заключали в металлическую раму.

Собор
Парижской
Богоматери
1160-1245г.г.,
Париж, Франция

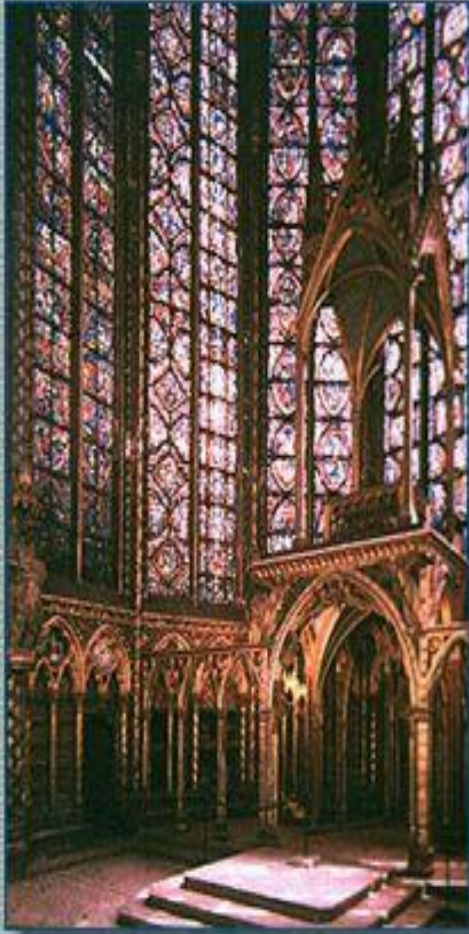
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные рёбра, -
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам...

Осип Мандельштам

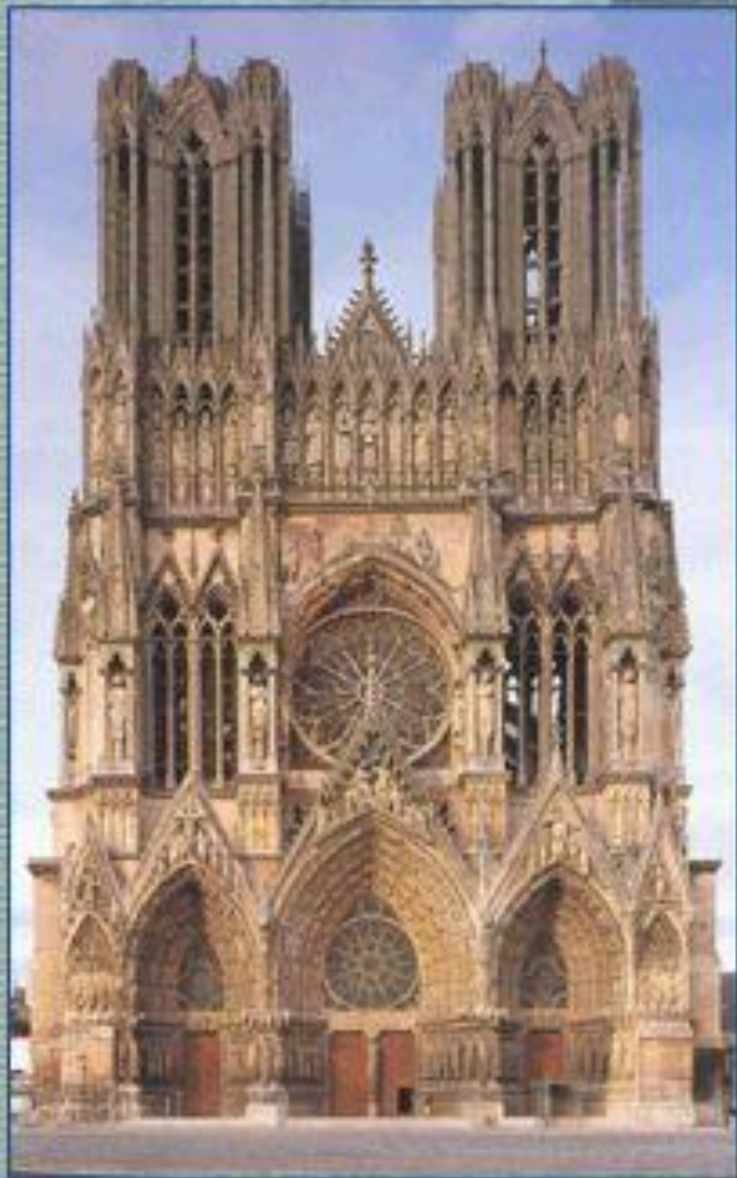
- Собор Парижской Богоматери - собор, строительство которого продолжалось 185 лет. Совершенный по своим архитектурным пропорциям, собор является жемчужиной готической архитектуры.

Зрелая готика

**Церковь капеллы
Сен-Шапель
в Париже
(1245-1248), образец
«лучистого» придворного
стиля короля Людовика IX**

**Собор
в Реймсе
(1211-1311),
где
короновались
короли.**

Поздняя готика

Руанский собор (1434-1514)

Стиль
«пламенеющая готика»

- В Средневековье непокрытые волосы считались чем-то греховным. Аскетизм, навязанный церковью, обязывал всех замужних женщин тщательно укрывать свои волосы. В результате чего в это время появилась мода на выбритые лбы и затылки. Однако такая скромность причесок с лихвой компенсировалась головными уборами, формы которых приобретали порой самые невероятные очертания.
- На цвет волос, постоянно укрытых шляпой или платком, не обращали внимания, если только он не был рыжим. Рыжеволосую женщину в средневековье вполне серьезно могли принять за ведьму.

КОНЕЦ

