

Художественная культура Средневековья:

освоение христианской
образности
(часть 2 –католическая
ветвь)

Презентация для урока МХК
по программе Рапацкой Л.А

Подготовила Серебрякова Н.В. ,
учитель МБОУ Талицкая СОШ.
Ивановская область. 2016 г.

Искусство Западной и Центральной Европы (католическое)

- 1.Дороманский период (5 – 10 века).
- 2. Романский период (11 – 12 века).
- 3. Готический период (конец 12 – 14 в.)

Архитектура.

- 1 Символ – укреплённый замок феодала.
- 2. Монастыри.
- 3. Соборы.
- 4. Массовое возведение крупных городов(в центре – площадь с кафедральным собором).

Каролингское искусство.

КАРОЛИНГСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

При Каролингах – так называлась династия, происшедшая от франкского короля и императора Карла Великого (768г. – 814г.) – античность провозглашалась идеалом государственности и культуры.

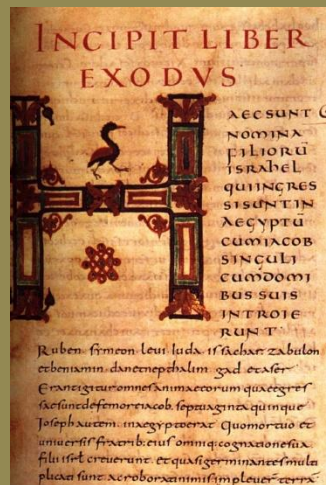
«Каролингский ренессанс» - так называют искусство этой эпохи.

При Карле возрождается искусство объёмной скульптуры. Статуэтка из бронзы.

Каролинги

Литература и образование

Каролингское Возрождение.

Karl der Große. 768–814.

При дворе Карла было создано общество научных знаний – «Дворцовая академия», в которой Карл и его семья, учителя и ученики обсуждали произведения различных авторов.

Еще в эпоху каролингов необычайного расцвета достигло искусство **миниатюры** - книжной **иллюстрации**.

Слово миниатюра происходит от латинского названия киновари - красной краски (лат. *minium*), которой было принято выделять начало текста.

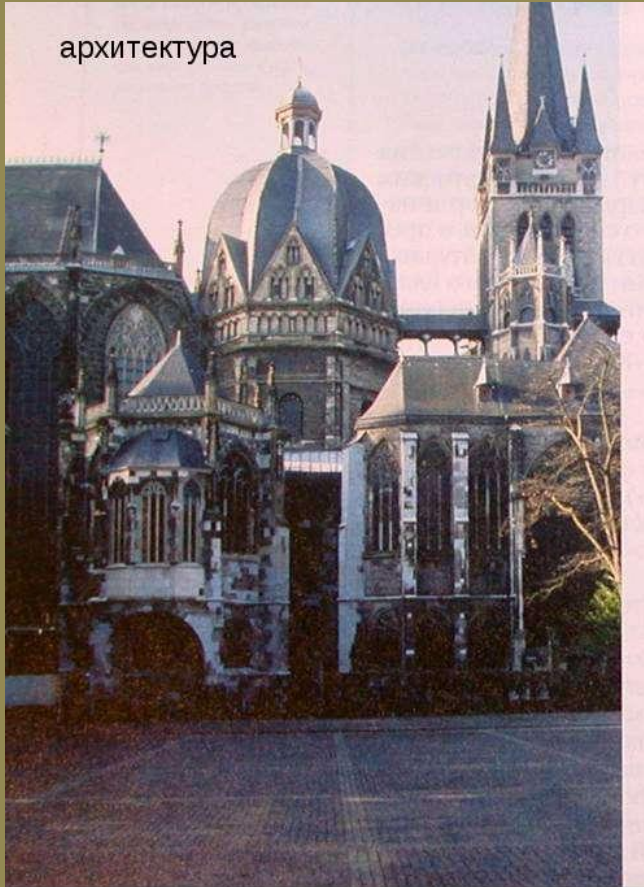
Художники-миниатюристы часто переезжали с места на место. Потому школ миниатюры не сложилось, а существовали центры изготовления иллюстрированных рукописей при монастырях.

Ахенский собор

Дворцовая капелла в Ахене. (домашняя церковь).

архитектура

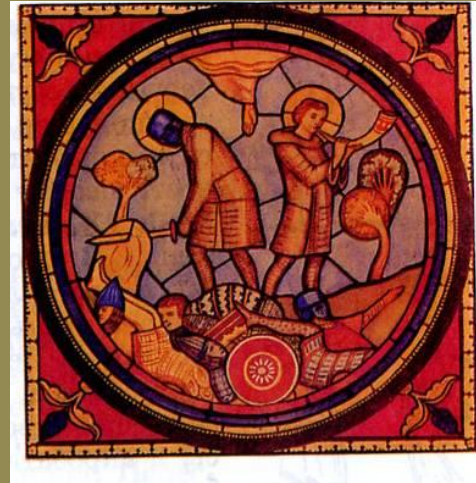

Капелла Карла I в Ахене, 788-805г.

Карл Великий в окружении Роланда и его друга Оливье.
Витраж (XII в.).

Битва франков во главе с Роландом. *Миниатюра.*

Гибель Роланда.
Витраж собора.

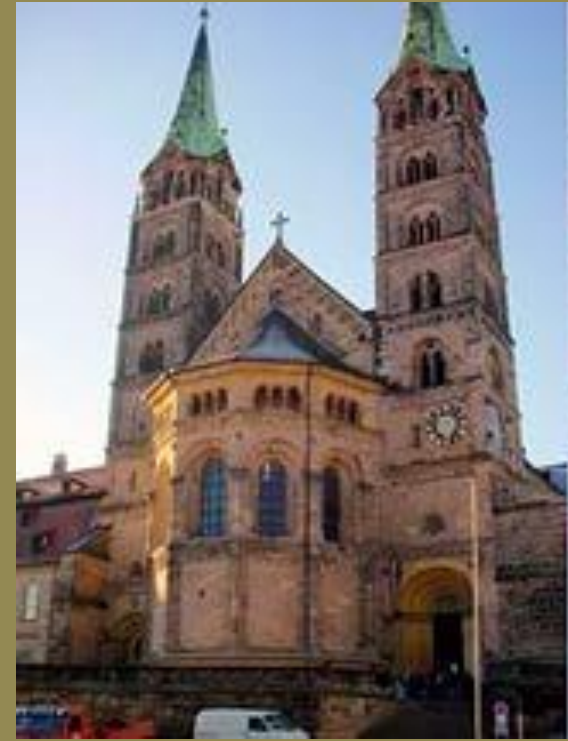

Фрески
эпохи
правления
династии
Каролингов

Романское искусство

Термин «романский стиль» ввёл в начале XIX в. Арсисс де Комон, установивший связь архитектуры XI—XII вв. с древнеримской архитектурой (в частности, использование полуциркульных арок, сводов)

- Черты романского храма : цилиндрические и крестовые своды, массивные толстые стены, крупные опоры, гладкие поверхности, ощущение силы и мощи.
- Позднее появились украшения.

Архитектур

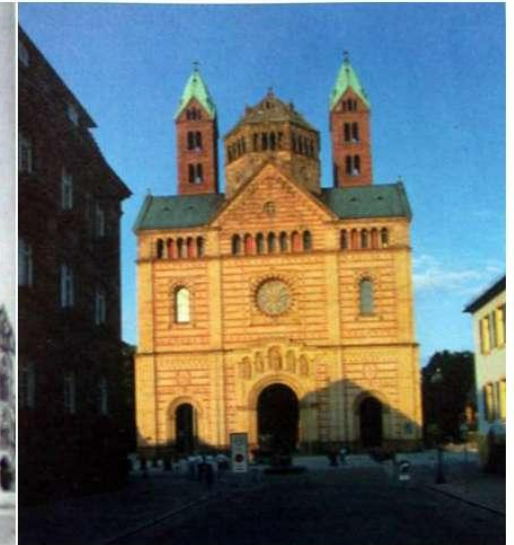
Церковь Святой Анны
Иерусалим

РОМАНСКИЙ ХРАМ-КРЕПОСТЬ

Собор в Вормсе,
1181—1234 гг.
Германия.

Собор в Шпейере, 1030-1092г.,
Германия

Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость. Главным элементом композиции монастыря или замка становится башня — донжон. Вокруг неё располагались остальные постройки, составленные из простых геометрических форм — кубов, призм, цилиндров

Архитектура

Особенности архитектуры романского собора:

В основе плана — раннехристианская базилика, то есть продольная организация пространства

Увеличение хора или восточной алтарной части храма

Увеличение высоты храма

Замена кессонного потолка каменными сводами.

Тяжелые своды требовали мощные стены и колонны

Основной мотив интерьера — полуциркульные арки

Рациональная простота конструкции, сложенной из отделенных квадратных ячеек — травей.

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Германия
Кайзерские соборы в Шпейере, Вормсе и Майнце
Либмургский собор
Аббатство Мария Лаах
Церковь св. Якоба в Регенсбурге
Франция
Церковь Нотр-Дам-ля-Гранд в Пуатье
Приорат Серрабоны
Италия
Пизанский собор и, частично,
знаменитая Пизанская башня
Испания
Романские церкви в Валь-де-Бой
Дания
Церковь Богородицы в Калуннборге

Собор в

Аббатство Мария Лаах

Собор в Шпейере

Собор в Майнце

Церковь Богородицы в Калуннборге

Романские церкви в долине Валь-де-Бой.

Церковь (собор) Нотр-Дам ля Гранд

Лимбургский собор

Архитектура. (итальянские зодчие Бускетто -11в., Райнальдо -12 в.).

Соборный комплекс в Пизе: собор, колокольня,
баптистерий, кладбище. Пизанская башня.

Своеобразным и типичным украшением храма становятся скульптуры

Особенность романской скульптуры - она составляет одно целое со стеной, как бы извлекается из нее

Первая функция – декоративная (украшение храмов).
Позднее – самостоятельное значение

Скульптура

Романская скульптура вступила в полосу своего расцвета с 1100 г., подчиняясь, как и романская живопись, архитектурным мотивам. Она в основном использовалась во внешнем украшении соборов.

Готический период

Собор Нотр-Дам де Пари 12в

Романский стиль начал изживать себя. В это время возникли первые предпосылки к необычному новому искусству. Название "готика", "готическая архитектура" происходит от слова "готы" - варварские племена, имеющие германские корни

Шартрский собор. Шартр, Франция 13 в

Готический стиль

Готический стиль в архитектуре разделяют на 3 этапа:

ранняя готика – 12в

высокий, или зрелый - 13в

в пламенеющий, или поздний - 14-15 в

. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Флоренция, Италия

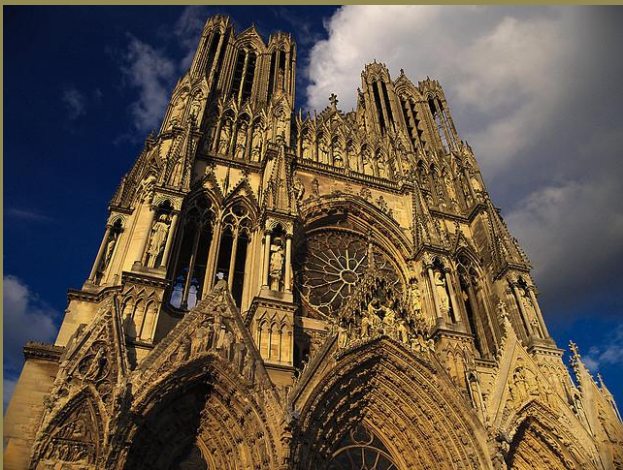
Готический период.

Севильский кафедральный собор.
Севилья, Испания

. Бургосский собор. Бургос, Испания

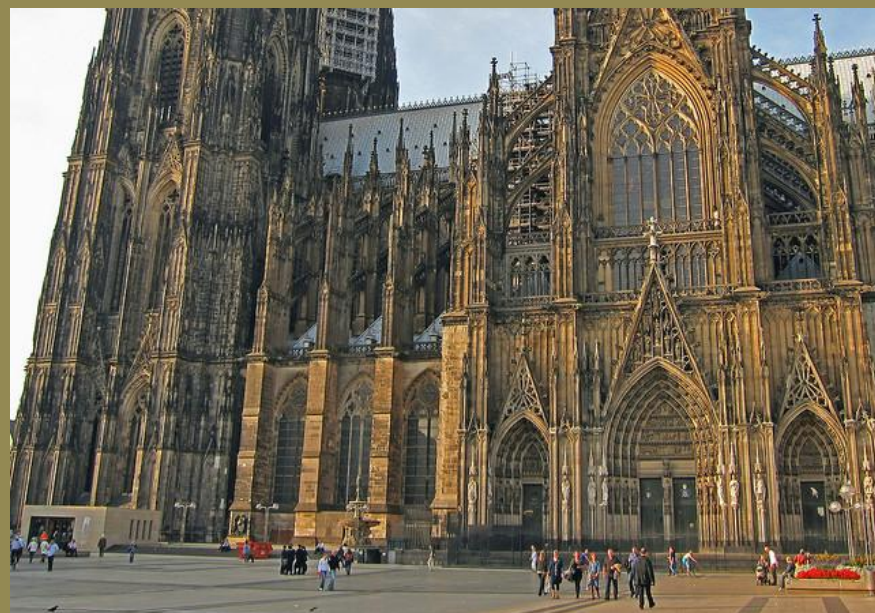
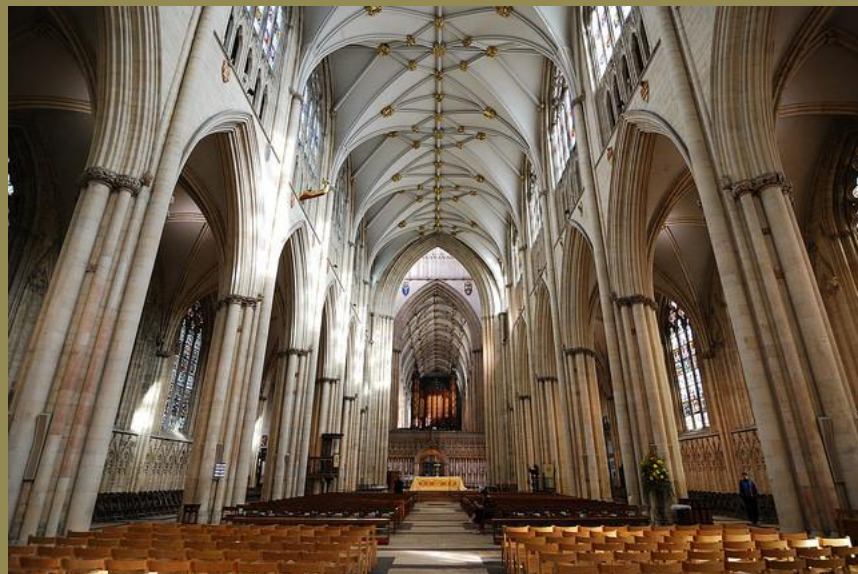
Реймский собор. Реймс, Франция

Черты: Заострённые кверху арки окон и дверных проёмов, ажурность, стройность, лёгкость, устремлённость ВВЫСЬ.

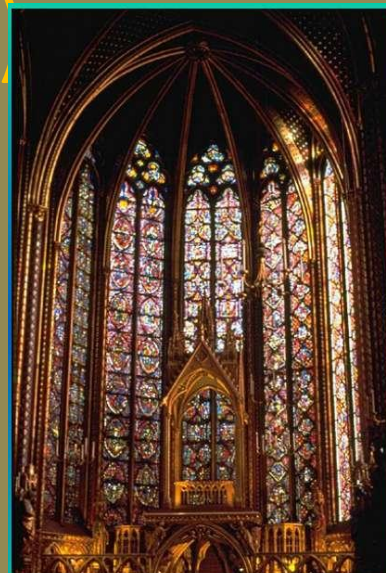
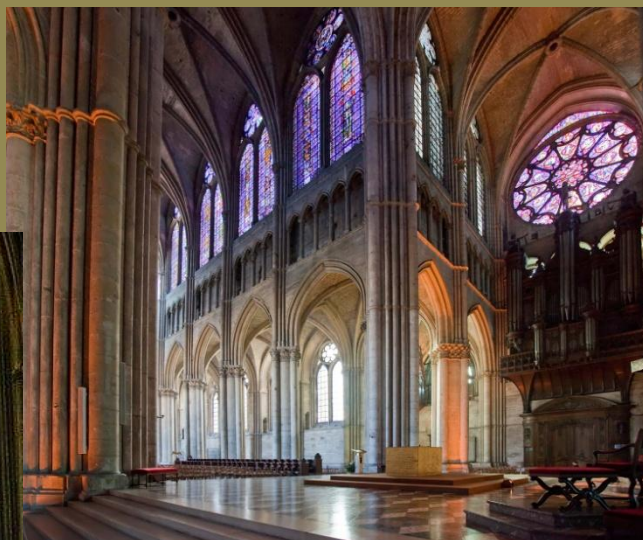

Кёльнский собор Германия

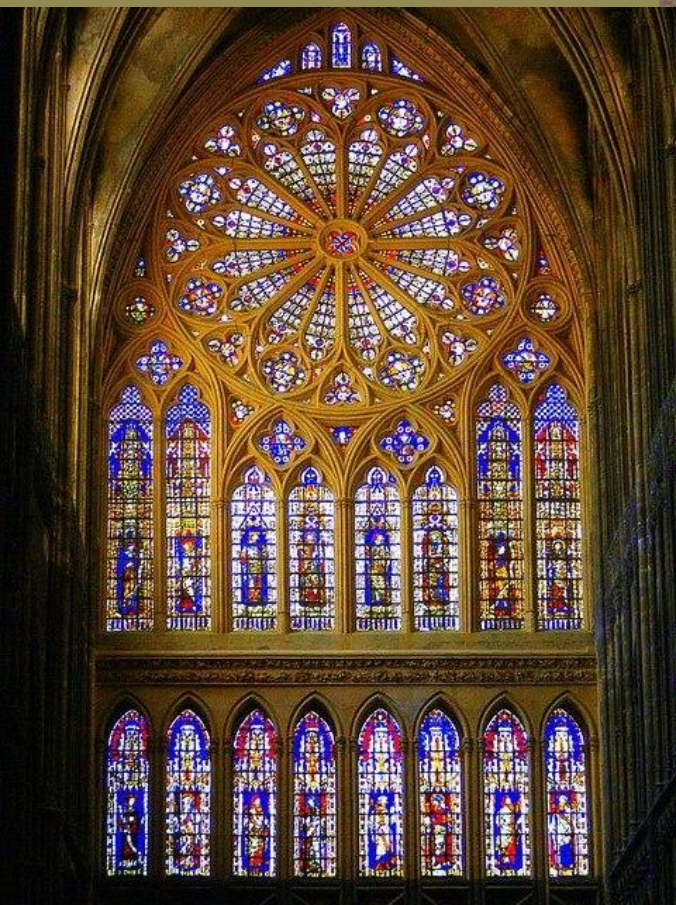
Йоркский собор. Йорк, Англия

Готика(застывшая музыка)

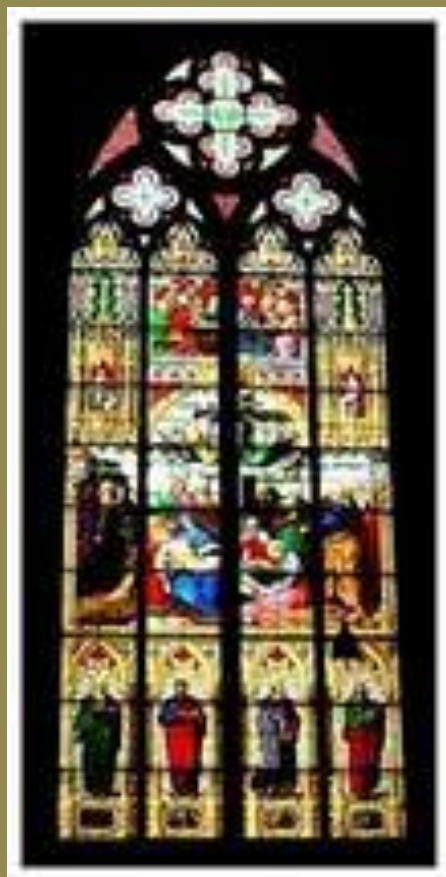

Витраж церкви Сен-Шапель

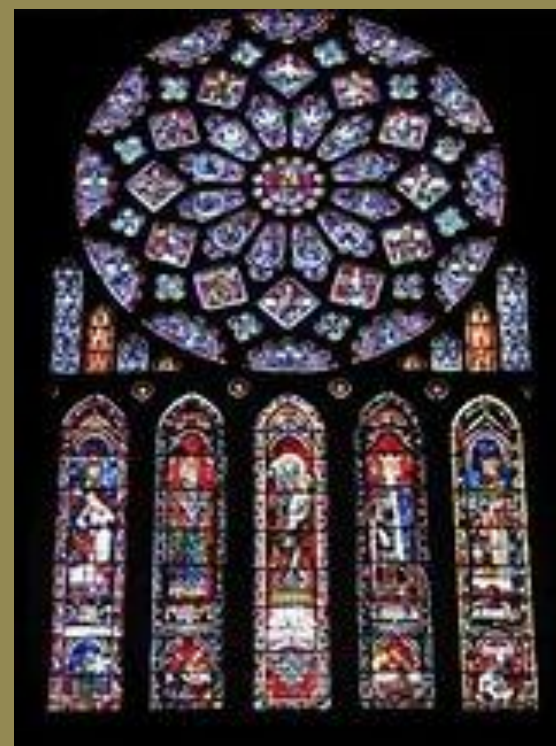

7. Орнаментальные и сюжетные витражи

Витражи

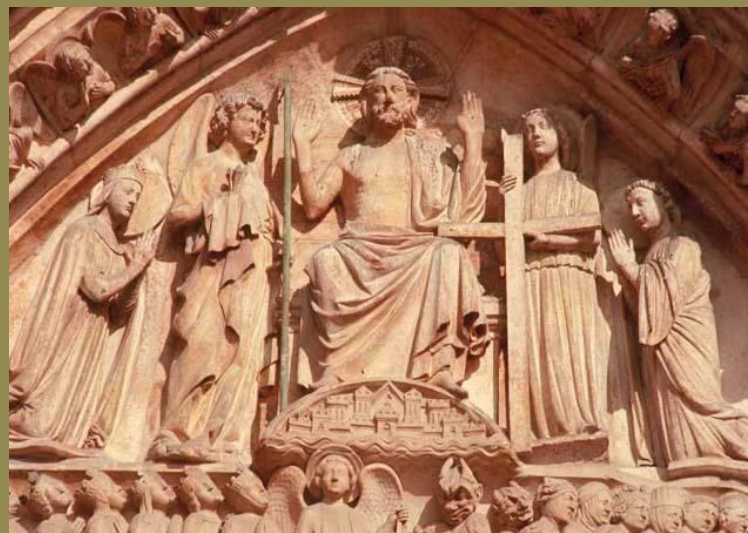
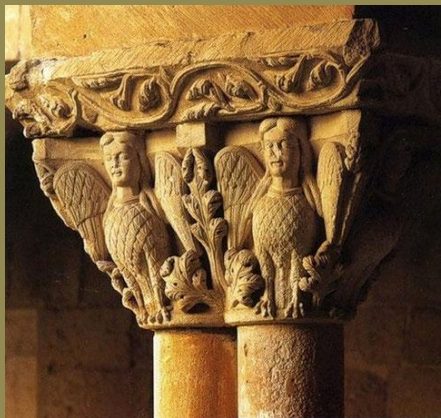

Витраж с изображением ангела

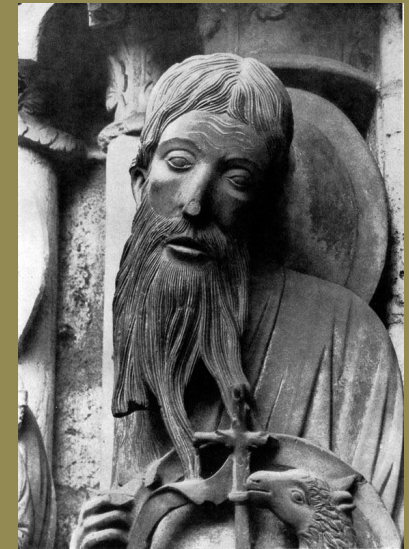
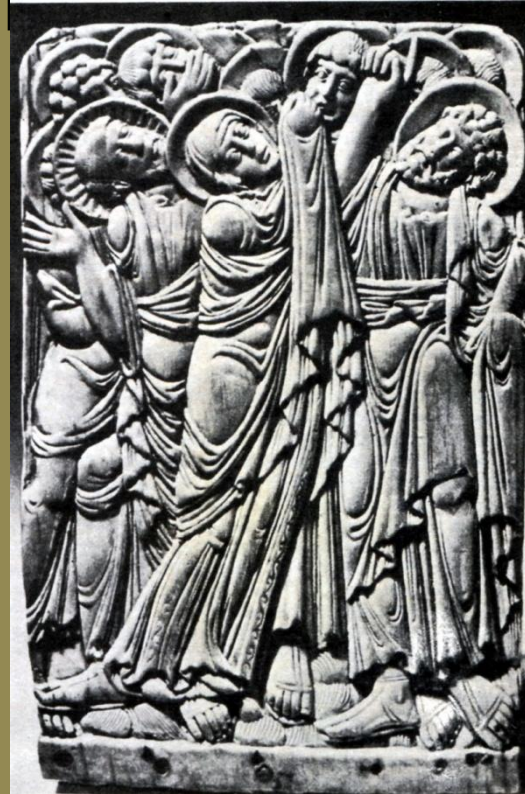
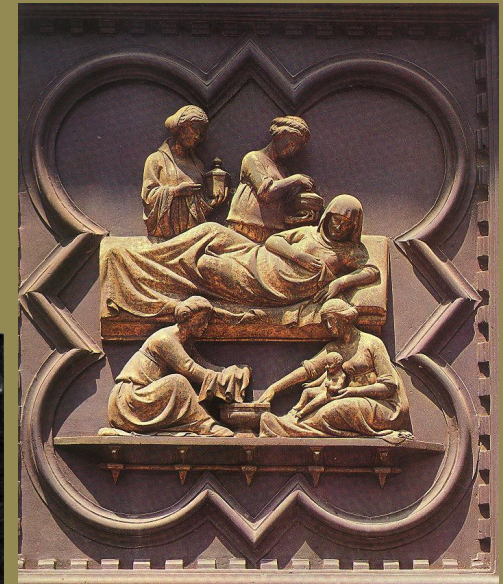
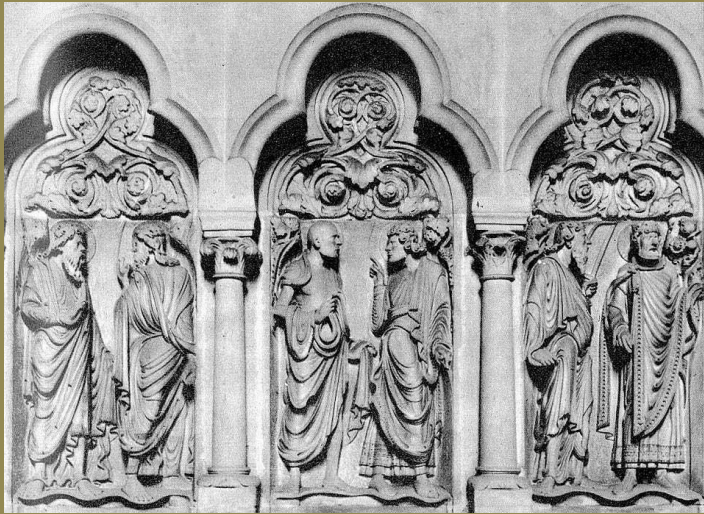

Скульптура

Неотъемлемой частью готического искусства является скульптура. Мрачные фигуры горгулий и мифических существ служили особенно частым украшением на стенах

Рельеф

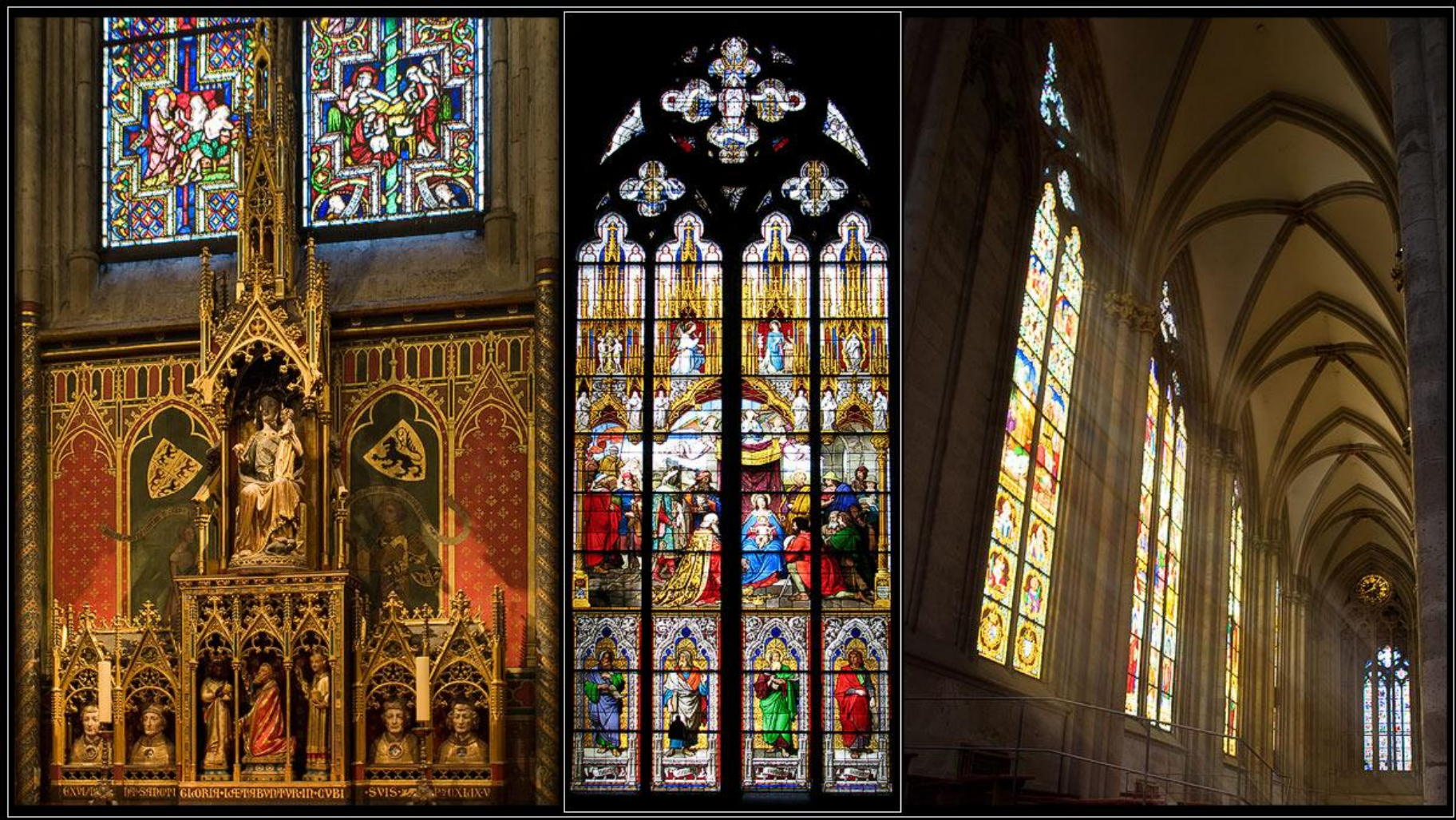

Избиение младенцев. Фрагмент
рельефа. Собор Нотр-Дам де Пари

Иоанн креститель
Статуя собора в Шартре

Внутренне убранство

Сочетание переливающихся всеми цветами радуги витражей, великолепные узоры и каменные изваяния фигур создают неподражаемый ансамбль.

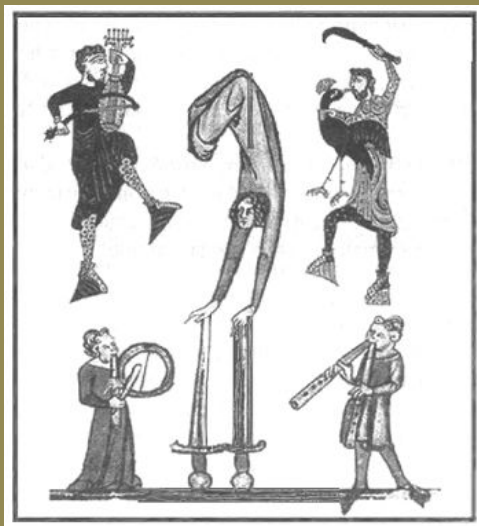
Музыка.

Текст Григорианского хорала на латинском языке

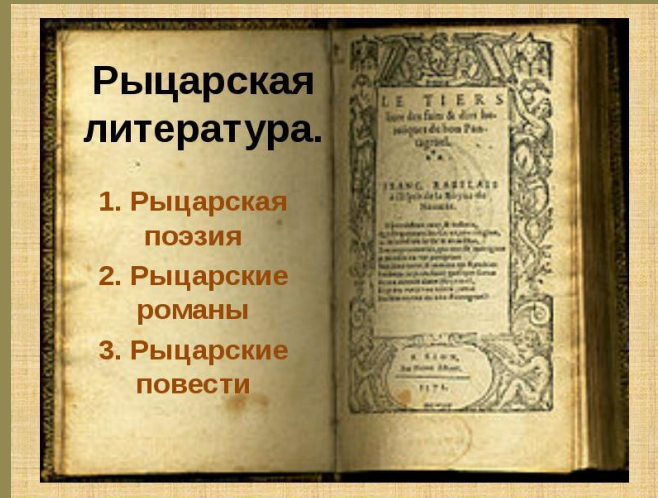
- Стиль католических песнопений сложился к нач. 7 в.
- «Григорианский хорал» – строгие молитвы, созданные под рук. Римского папы Григория I Великого.
- В 10 в. Возникли новые мелодии – секвенции - импровизационные вставки, которые расцвечивали молитвенный текст.
- Долгое время муз. искусство не имело полноценного письменного языка. (Изобретатель нотного стана – итал. Гвидо Аретинский – 1 пол. 11 в.

Поэзия (11 – 12 вв.)

Светскую сторону музыкальной культуры Средневековья представляли: во Франции – **жонглёры**, **мимы**, **менестрели**, в Германии – **шпильманы**, в Испании – **хоглары**, на Руси – **скоморохи**. Все они были странствующими артистами и совмещали в своём творчестве игру на инструментах, пение, пляску, фокусничество, кукольный театр, цирковое искусство. Царицей словесности стала **ПОЭЗИЯ**

Любовная рыцарская поэзия

Другой составляющей светской музыки была рыцарская, так называемая **куртуазная культура**. Сформированный особый рыцарский кодекс, гласил, что каждый из рыцарей должен обладать не только отвагой и храбростью, но и изысканными манерами, образованием и быть преданным Прекрасной Даме. Все эти стороны жизни рыцарей нашли своё отражение в творчестве **трубадуров** (южная Франция – Прованс), **труверов** (северная Франция), **миннезингеров** (Германия).

Вывод.

- Итак, в средневековом искусстве Европы сложились **две ветви христианской традиции**. Первая, рождённая в Византии, не получив широкого развития в странах Западной и Восточной Европы, обрела новую жизнь **в художественной культуре православной Руси**. Вторая, состоявшаяся в католическом христианском мире, набирала силу в храмовом и светском искусстве **европейского Средневековья**. Предваряя идеалы будущего, европейские мастера открыли в художественных образах не только **мир Божий, но и мир людской** и устремились далее, по пути познания безграничных возможностей человеческой личности, к эпохе Возрождения.