ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Содержание:

Готика. Происхождение термина

Архитектура

Известные архитектурные памятники

Скульптура

Живопись

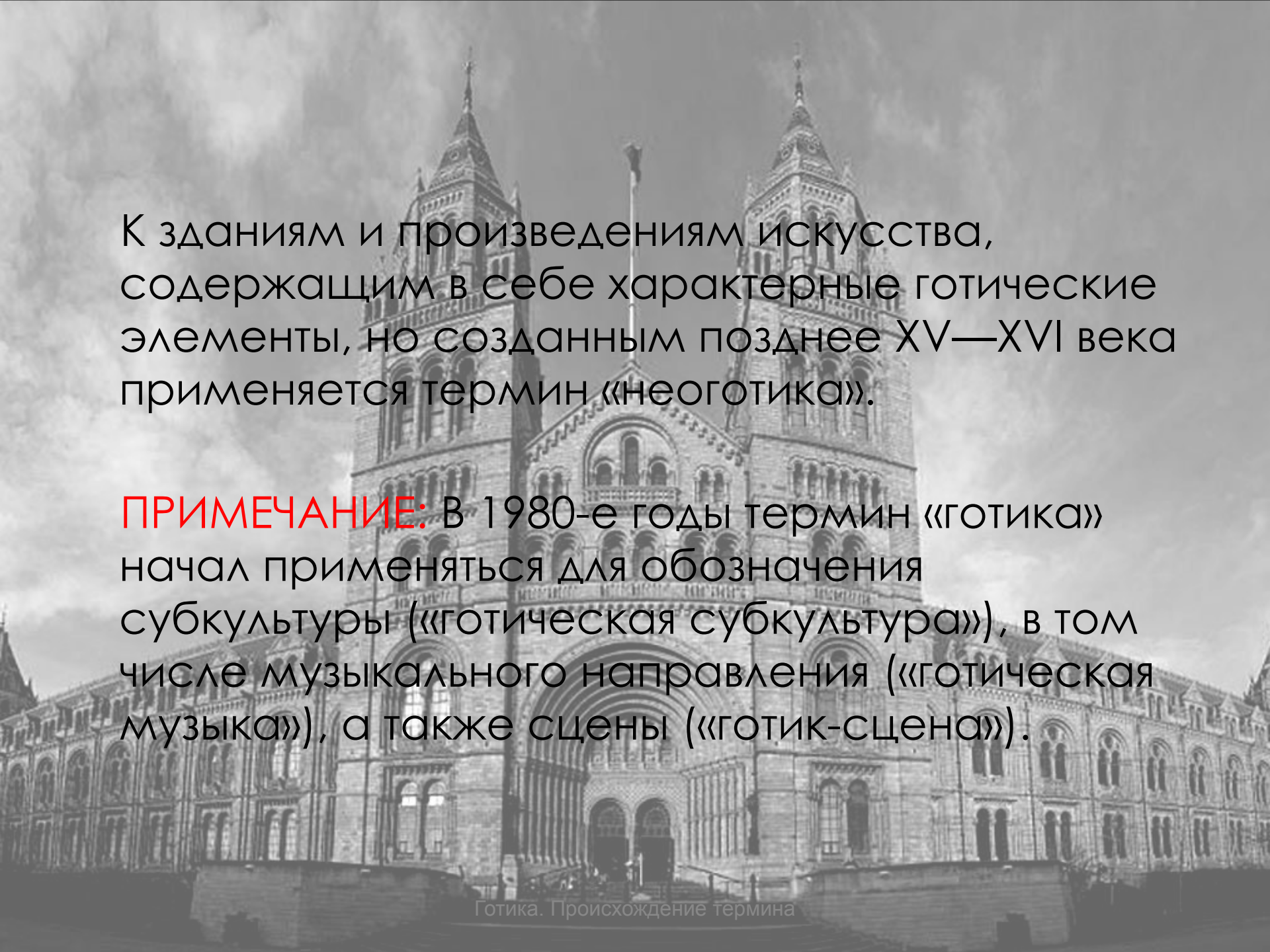
Мода

Готика

Готический стиль — период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти все области культуры и развивавшийся на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика пришла на смену романскому стилю, постепенно вытесняя его. Хотя термин «готический стиль» чаще всего применяется к архитектурным сооружениям, готика охватывала также скульптуру, живопись, книжную миниатюру и т. д.

Готика. Происхождение термина

Готика зародилась в XII веке на севере Франции, в XIII веке она распространилась на территорию современных Германии, Австрии, Чехии, Испании, Англии. В Италию проникновение готики шло позднее, с большим трудом и сильной трансформацией, приведшей к появлению «итальянской готики». В конце XIV века Европу охватила т.н. интернациональная готика. В страны Восточной Европы готика проникла позднее и продержалась там чуть дольше — вплоть до XVI века.



К зданиям и произведениям искусства, содержащим в себе характерные готические элементы, но созданным позднее XV—XVI века применяется термин «неоготика».

ПРИМЕЧАНИЕ: В 1980-е годы термин «готика» начал применяться для обозначения субкультуры («готическая субкультура»), в том числе музыкального направления («готическая музыка»), а также сцены («готик-сцена»).

Происхождение термина

Слово происходит от итал. gotico — непривычный, варварский — (Goten — варвары; к историческим готам этот стиль отношения не имеет), и сначала использовалось в качестве бранного. Впервые понятие в современном смысле применил Джорджо Вазари для того, чтобы отделить эпоху Ренессанса от средневековья. Готика завершила развитие европейского средневекового искусства, возникнув на основе достижений романской культуры, а в эпоху Возрождения (Ренессанса) искусство средневековья считалось «варварским».

Готическое искусство было культовым по назначению и религиозным по тематике. Оно обращалось к высшим божественным силам, вечности, христианскому мировоззрению.

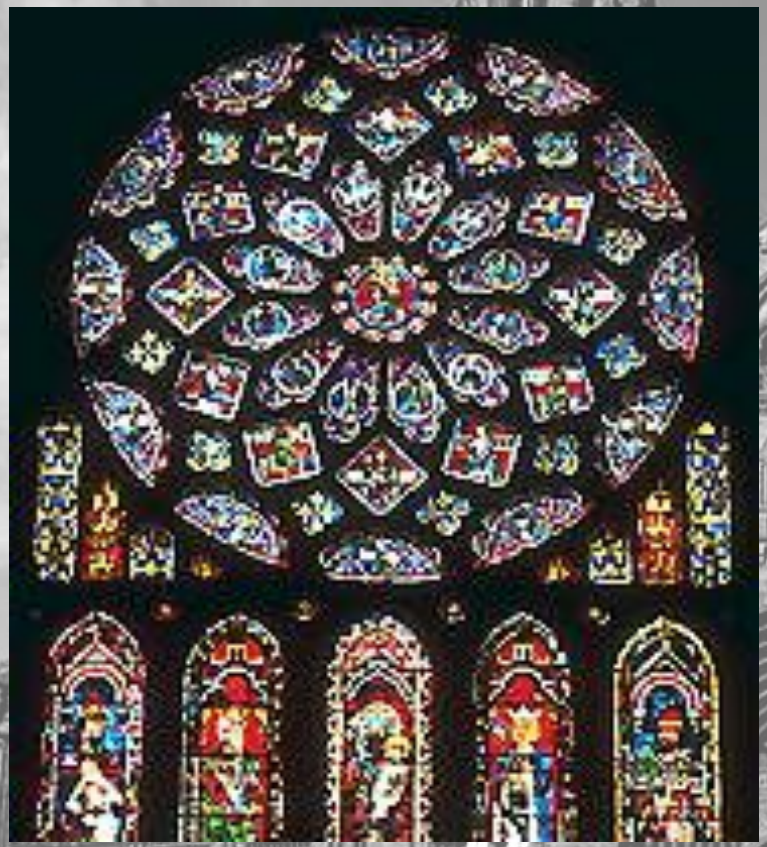
Готика в своем развитии подразделяется на Раннюю готику, Период расцвета, Позднюю готику.

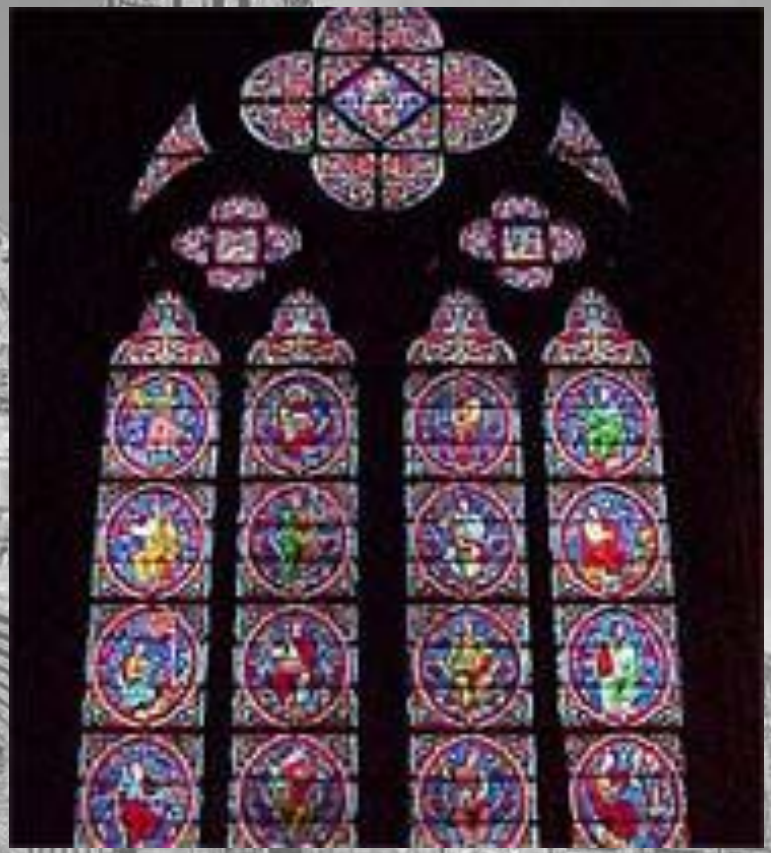
Архитектура

Готический стиль в основном проявился в архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей. Развивался на основе романской, точнее говоря — бургундской 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 (вимперги, тимпаны, архивольты) и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы стиля подчёркивают вертикаль.

В готической архитектуре выделяют 3 этапа развития: ранний, зрелый (высокая готика) и поздний

Витражи

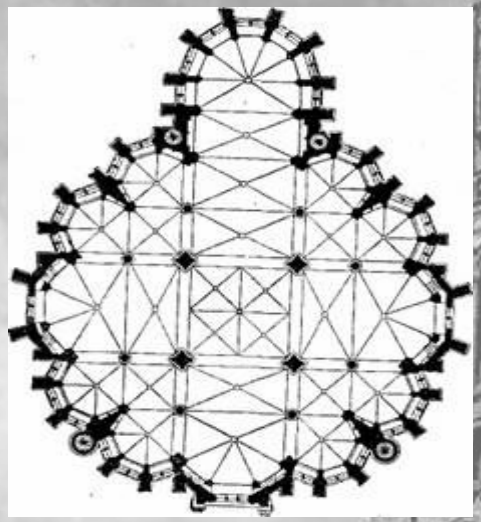


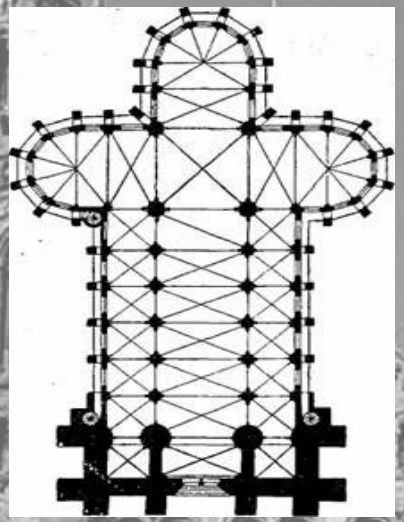


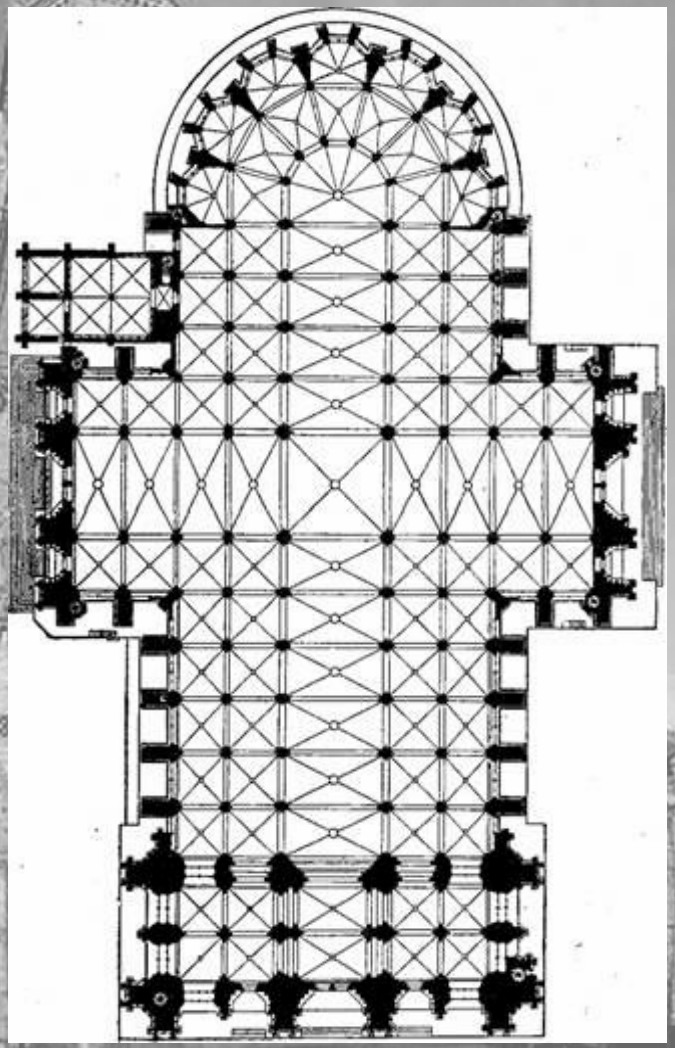
С приходом в начале XVI века Ренессанса севернее и западнее Альп, готический стиль утратил свое значение.

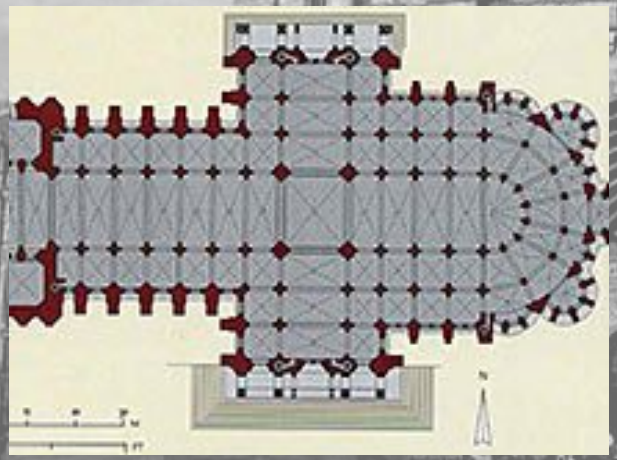
Почти вся архитектура готических соборов обусловлена одним главным изобретением того времени — новой каркасной конструкцией, что и делает эти соборы легко узнаваемыми.

Планы храмов









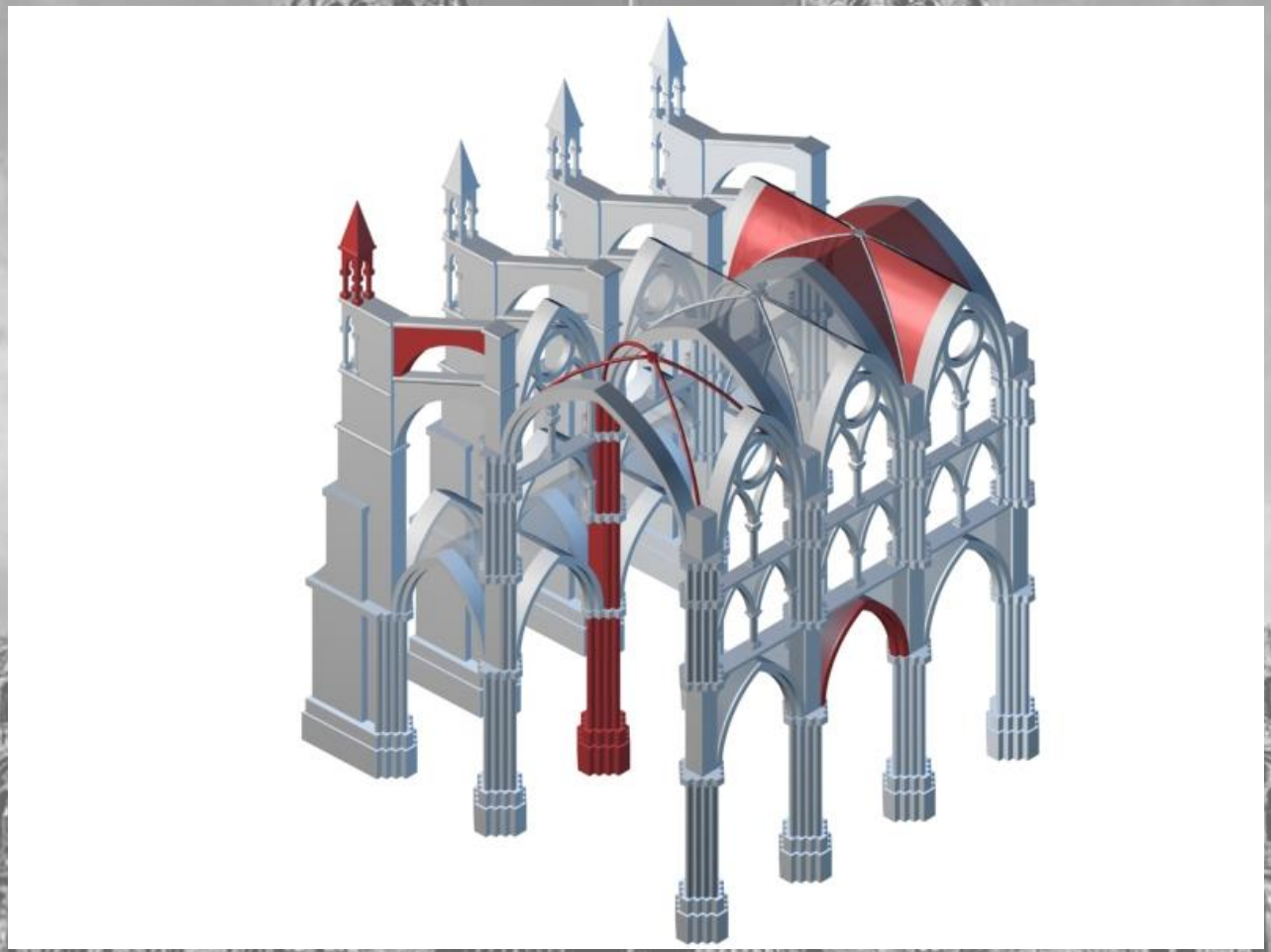
Архитектура готического собора - символ бесконечности. Его художественный образ, вопреки обыденным представлениям, выражает не математический расчет и рациональную конструкцию, а иррациональную, мистическую тягу души к неведомому, загадочному... Камень за камнем, все выше и выше - метафизика духовного порыва, дерзости и, одновременно, христианского смирения, соединения мечты и реальности. Художественный секрет готической архитектуры состоит в том, что ее архитектоника («зрительная конструкция») не совпадает с действительной.

Если последняя действует на сжатие, то зрительный образ выражает идею Вознесения, устремленности души к небу, слиянию с Богом. Именно это несоответствие постепенно усиливалось в развитии готического стиля. Нервюры становились декоративной игрой узоров свода, из камня выкладывались якобы конструктивные элементы, не несущие физической нагрузки, в точках пересечения нервюр наподобие фантастических каменных цветов распускались крестоцветы, башенки - фиалы - появлялись в самых неожиданных местах.

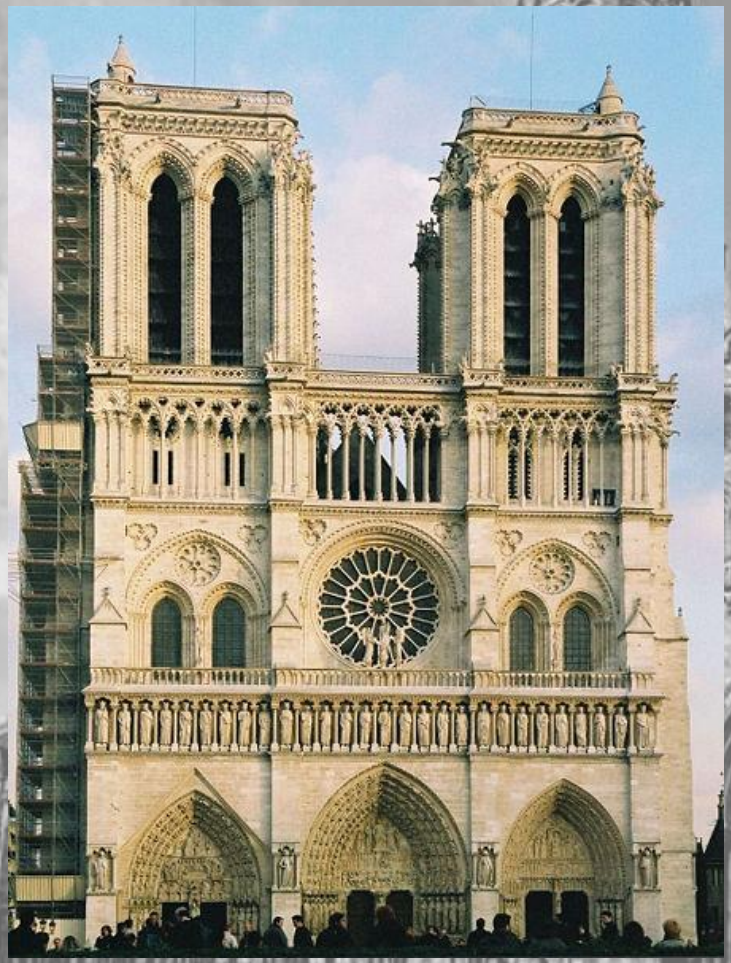
В сборнике О. Мандельштама «Камень» (1913) есть стихотворение «Notre Dame». Трудно сказать точнее о мистическом превращении архитектурной конструкции:

Где римский судия судил чужой народ –
Стоит базилика, – и радостный, и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.
Но выдает себя снаружи тайный план!
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран...

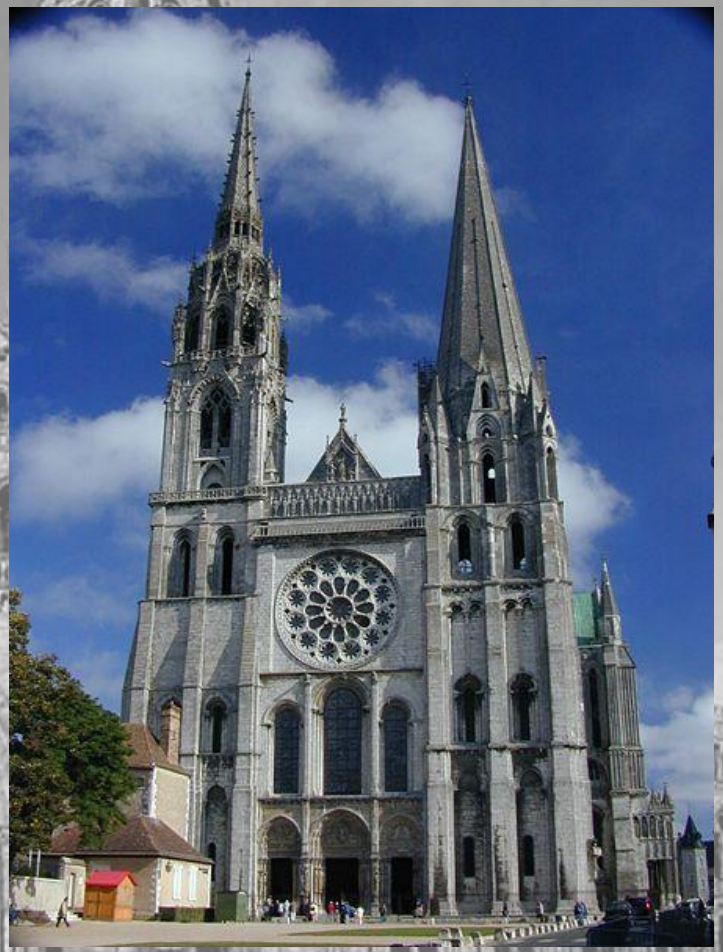
Схема храма



Известные архитектурные памятники



Собор Парижской Богоматери, 1163 г. — XIV в.



Собор в Шартре XII—XIV вв.

Собор в Амьене. 1220-1288

Собор в Реймсе, 1211—1330 гг.

Кёльнский собор 1248 г. — XIX в. В Германии

Вестминстер XII—XIV вв. в Лондоне

Собор в Солсбери 1220—1266 гг. (Англия)

Собор в Глостере XI—XIV вв.

Миланский собор, 1386-XIX

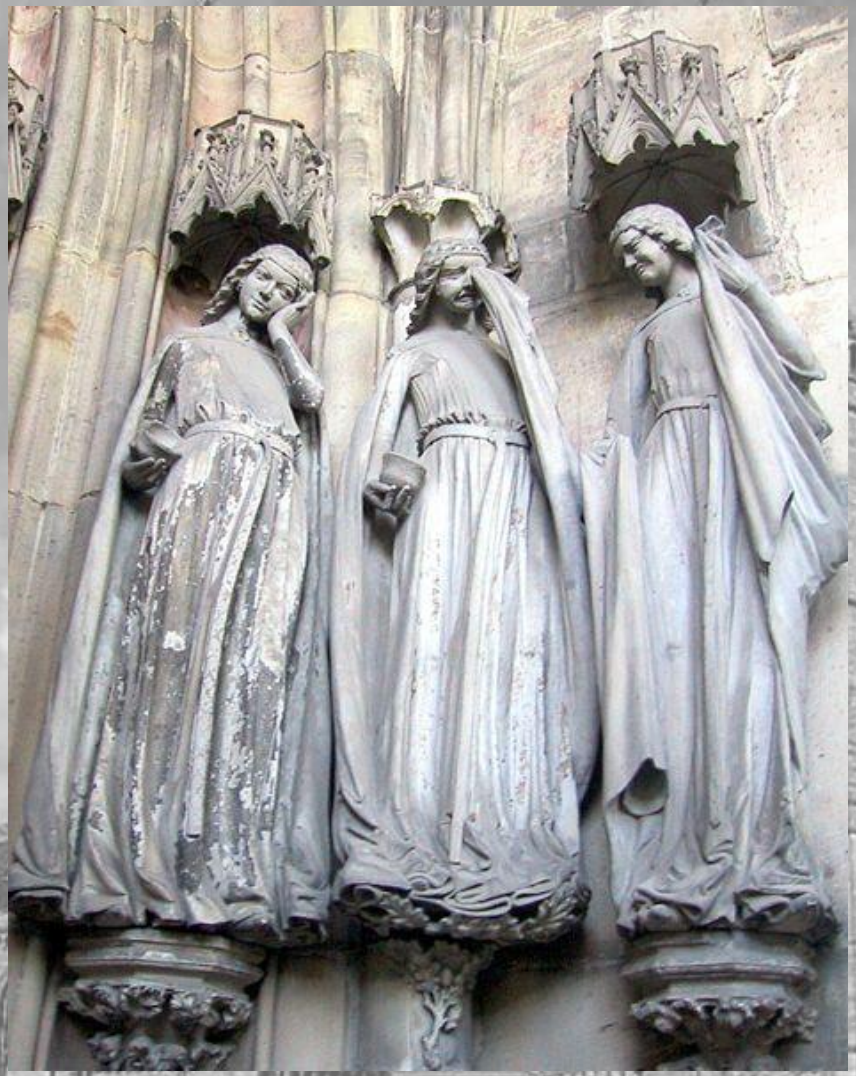
ПРИМЕЧАНИЕ: В Италию готика пришла намного позже, только к XV в. и не получила такого же сильного развития как во Франции и Германии.

Ка д’Оро (итал. Ca' d’Oro) – (Золотой дом) в Венеции.

Скульптура

Скульптура играла огромную роль в создании образа готического собора. Во Франции она оформляла в основном его наружные стены. Десятки тысяч скульптур, от цоколя до пинаклей, населяют собор зрелой готики.

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 и тем более обрамлению, как это было в романский период. В готику активно развивается круглая монументальная пластика.



Скульптуры в соборе святых Мауритиуса и Катарины в Магдебурге, Германия

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.

Скульптура Поздней готики испытала большое влияние итальянского искусства.

Живопись

Готическое направление в живописи развилось спустя несколько десятилетий после появления элементов стиля в архитектуре и скульптуре. В Англии и Франции переход от романского стиля к готическому произошел около 1200 г., в Германии — в 1220-х гг., а в Италии позднее всего — около 1300 г.

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. Кроме того в витражах стали использовать не только цветное, но и бесцветное стекло.

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. Яркими представителями готической книжной миниатюры являются братья Лимбурги, придворные миниатюристы герцога де Берри, создавшие знаменитый «Богатейший часослов герцога Беррийского» (около 1411—1416). Период интернациональной готики явился переходным к живописи Проторенессанса.

Мода

Готическая мода, в отличие от предшествующей свободной «рубашкообразной» романской, проявилась в сложном и облегающем покрое одежды. Подобно архитектуре того периода готическая одежда получила вертикальную направленность: отвесные концы верхних рукавов, острые манжеты, пахи, сложные каркасные головные уборы, вытянутые кверху (атуры), и остроносые ботинки эту тенденцию подчеркивали. Наиболее популярным и дорогим цветом был жёлтый, считавшийся мужским.

Спасибо за внимание!