

Романский стиль

- Романский период европейского Средневековья начинается в X веке - время некоторого затишья после многочисленных междуусобных войн
- К этому времени из обширной империи Карла Великого складываются отдельные европейские государства, которые еще не успели приобрести культурную самостоятельность и своеобразие

Культура каждого из них была вариацией на общеевропейскую тему
Однако раздробленность земель еще оставалась значительной, поэтому многие замки, монастыри и городские сооружения более походили на крепости

С развитием торговли в XI-XII веках все большую роль начинают играть города

Они защищались рвом и мощными крепостными стенами (часто в несколько рядов) с высокими дозорными башнями

Стены эти сдерживали разрастание города вширь, и ему поневоле приходилось расти вверх, увеличивая этажи строений

Каркассон
*Общий вид Аэрофотосъемка
Городские стены и башни
13 и 14 вв.*

**План крепости
Каркассон ,
Франция**

Для романского периода характерен тип замкнутого укрепленного жилища феодала - замка, обычно возводившегося на возвышенном и труднодоступном для противника месте

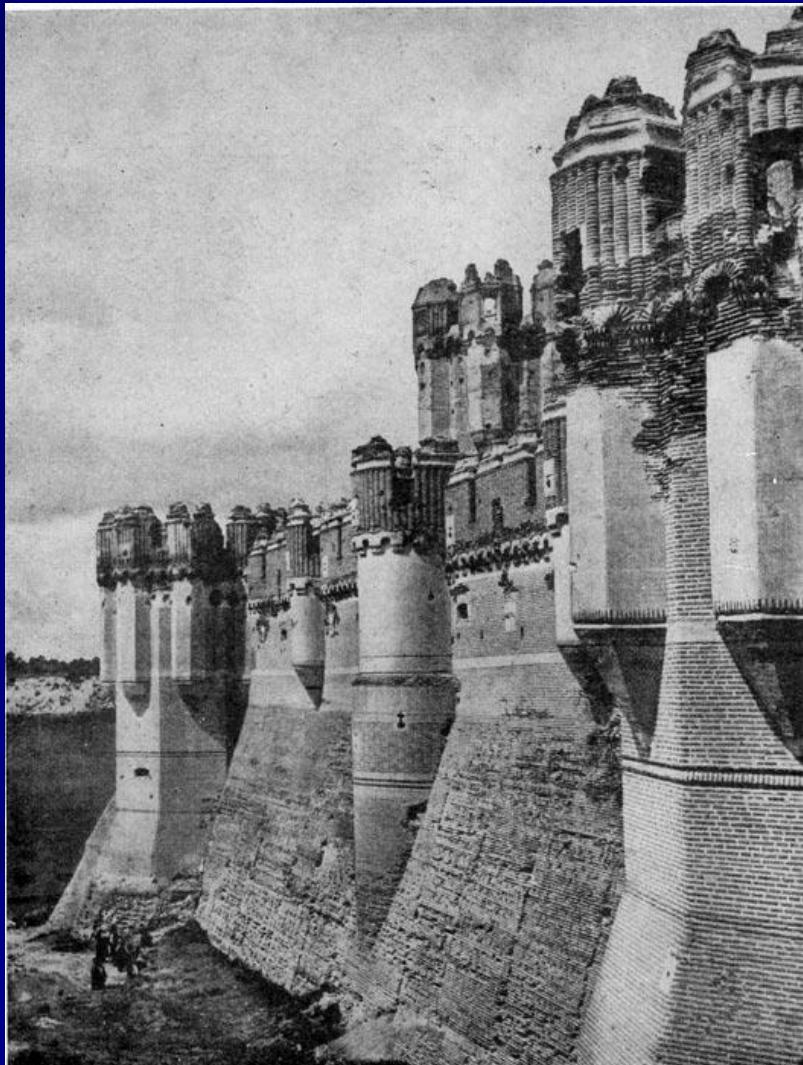
Уже к X в. сложился тип укрепленного жилища в виде башни - донжона, окруженного валами и рвом

- С конца XI в. для жилища феодала начинают строить отдельное здание, оставляя за донжоном функции оборонительного сооружения, служащего феодалу убежищем при взятии противником оборонительных стен
- Глубоко функциональная архитектура замков отличалась суворой простотой
- Массивные стены и башни, узкие окна, общее выражение неприступности составляли его типичные черты

Испания

Замок Ла Кока

12-15 вв. Фрагмент стены

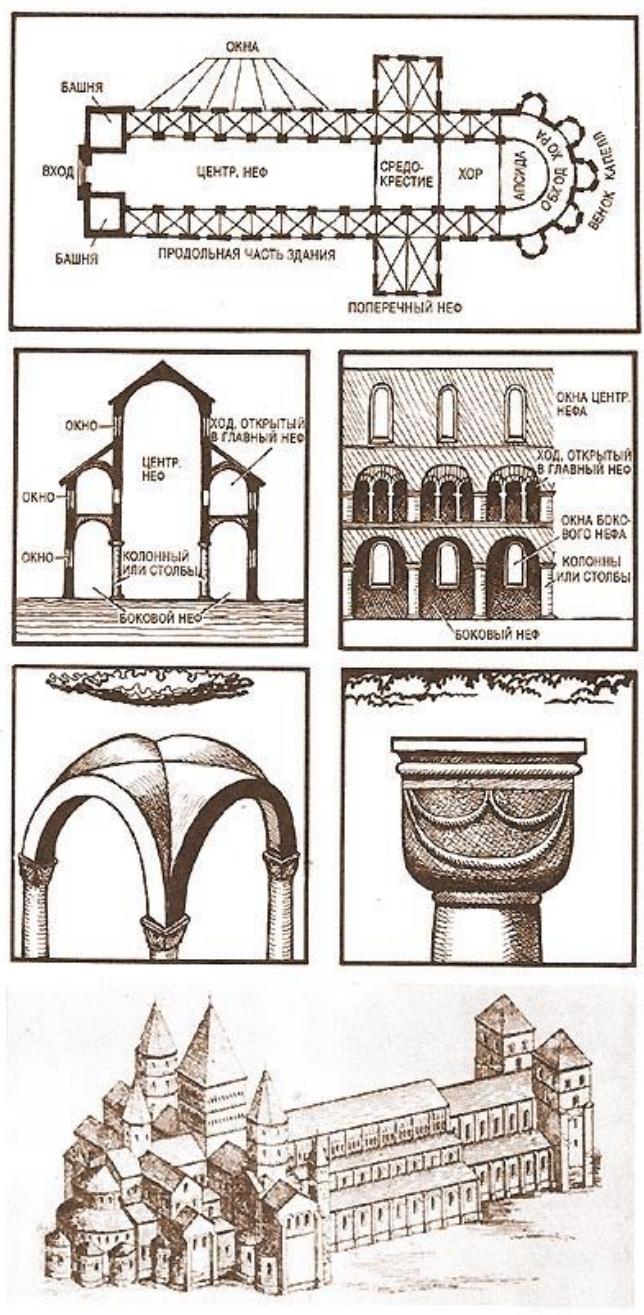
*С XI в. территория замка
окружалась
каменной крепостной
стеной с башнями
В систему оборонительных
сооружений замка
часто входили рвы,
ворота с
надвратной башней
и другие виды укреплений*

- Нижний этаж донжона занимали кладовые, второй - жилье владельца, на третьем этаже находилось помещение для слуг и охраны, подземелье было занято тюрьмой, а крыша оставалась свободной для дозорных
- Поскольку донжон часто был последним убежищем обитателей замка, то вход в него устраивали сразу на второй этаж (до 15 метров от земли), куда вела легкая, поднимаемая при осаде, лестница

- Однако жить все время в башне было неудобно, и в XII веке все чаще рядом с донжоном строится отдельный дом феодала
- Комплекс замка включал также отдельную капеллу для молений и массу хозяйственных построек во дворе
- Особенно пышными дома феодалов получались у членов королевского дома
- Это были целые дворцы

Романский стиль

В романский период каменные арки и своды получили столь широкое применение, что саму романскую культуру часто называют "культурой полукруглой арки"

- Более всего мировоззрение этого периода Средневековья отразилось в конструкции романского собора
- Композицию в Средневековье понимали буквально, как складывание, составление нового из готовых форм
- Это проявилось во всех искусствах, но более всего в архитектуре
- И сегодня романский собор кажется нам как бы составленным из нескольких самостоятельных объемов как из кубиков

**Церковь Троицы
в Кане
Западный фасад**

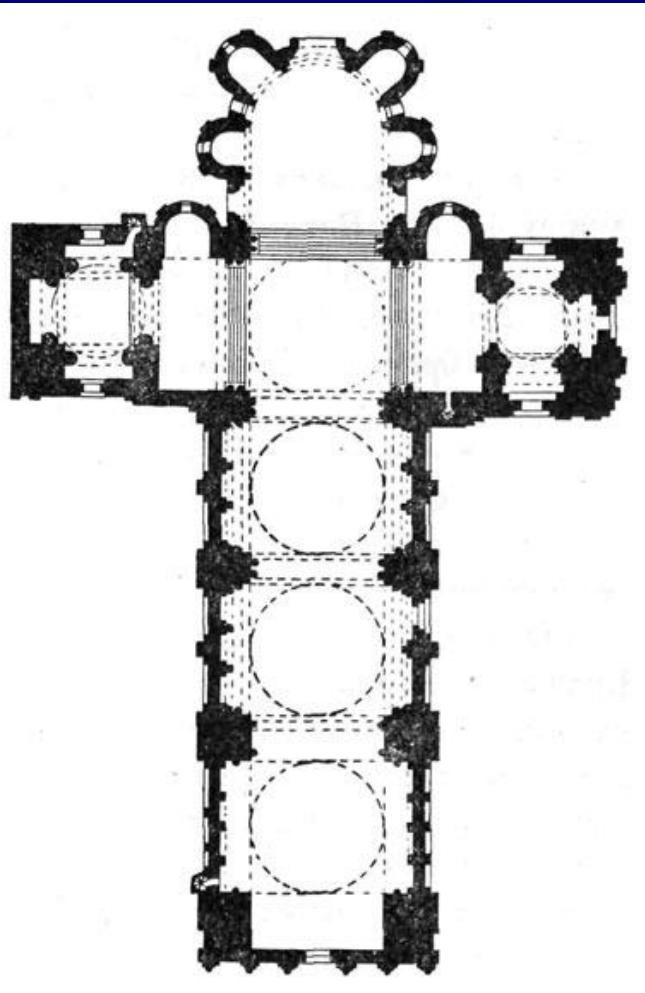
**Церковь
Сан Катальдо в Палермо
Вид с северо-востока
Начата в 1161 г.**

- В романскую эпоху сложились основные конструктивные особенности собора, доведенные в следующих веках до совершенства в готике
- Основой храма служила форма римской базилики - царского служебного помещения, где в римское время хранились архивы и происходили судебные заседания
- После признания христианства в качестве государственной религии Римской империи христианским общинам были отданы многие базилики для богослужения

- Длинные зальные помещения были разделены внутри колоннами на три продольных коридора
- Позже их назовут «кораблями» или «нефами»
- В самом конце центрального коридора, где раньше хранились архивы, теперь устроили алтарь
- А перед входом - небольшой дворик и фонтан для омовения перед молитвой
- Своеобразно решалась проблема освещения базилики
- Центральный коридор (неф) делали значительно выше и оконные проемы в нем устраивали над кровлею боковых коридоров

Церковь Троицы
в Кане
1059-1066 гг.
Перестроена в
1120-1140 гг.
Внутренний
вид Стена
среднего нефа

Собор в Ангулеме
План
Форма латинского креста

*Со временем,
когда количество
молящихся увеличилось,
пришлось пристраивать
поперечный коридор
(трансепт –
"пересекающий")
Таким образом, в плане
все здание получило
форму
католического
четырехконечного креста*

**В соответствии с идеологией
христианства романский храм делился
на три части:**

- притвор (в Западной Европе его называют "нартекс"),
- корабли или нефы
- алтарь

**При этом части символически
уподоблялись человеческому,
ангельскому и божественному мирам
или телу, душе и духу**

- Восточная (алтарная) часть храма символизировала рай и была посвящена Христу
 - Западная - ад - была посвящена сценам Страшного Суда
 - Северная олицетворяла смерть, мрак и зло
 - Южная часть посвящалась Новому Завету
- В то же время сам Христос говорил, что он есть «путь, истина и жизнь», и потому проход верующего от западного портала (входа в храм) к алтарю символизировал путь его души из мрака и ада к свету и раю*

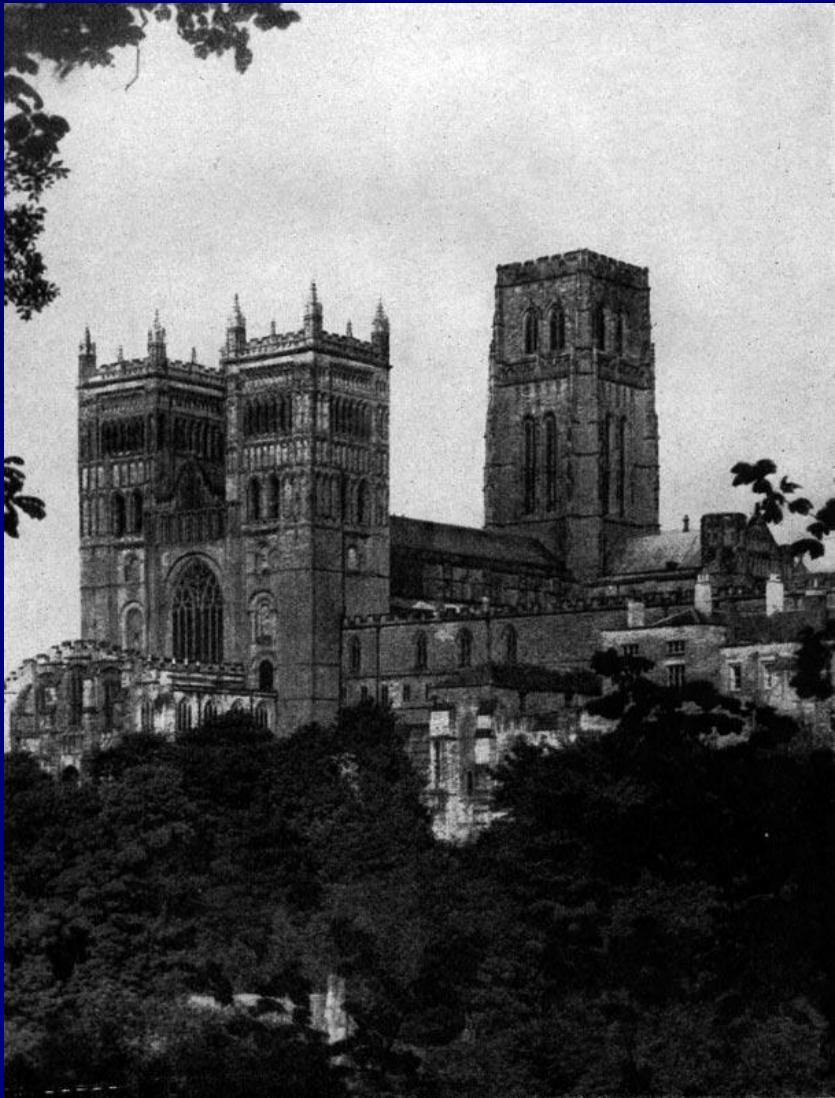
Внутреннее пространство романского храма - это пещера, в которой погребли распятого Христа и из которой он воскрес

Потому это пространство еще сумрачно и приземисто

За счет узких окон-бойниц в нем господствует резкий контраст яркого света и глубокой тени

Еще в старых римских катакомбах, где устраивали свои храмы скрывавшиеся от преследований римских властей первые христиане, свет лился сверху через круглые отверстия в потолке

Так и в романском соборе, свет в храм устремлялся сверху и ярко освещал только определенные части интерьера

Англия
Собор в Дерхеме
1096-1133 гг.
Общий вид с юго-запада

Собор в Дерхеме
Внутренний вид

В романскую эпоху четко разделялось три понятия времени (три его уровня)

Земное время мыслилось как историческое, линейное

Здесь будущее однозначно переходило в настоящее и прошедшее

Этому пониманию времени соответствовали многие повествовательные мотивы в скульптурах и росписях соборов, составляя длинные горизонтальные ленты на темы библейских и евангельских сцен

Адам и Ева Капитель из монастырской церкви Сен Пьер в Клюни 1109-1113 гг. Клюни, Музей.

**Эпизоды из
Апокалипсиса
Фрески церкви Сен Савен
сюр Гартан
Начало 12 в.**

Время космоса, его развертывания осмысливалось как циклическое, все время повторяющееся во временах года, движении солнца и звезд

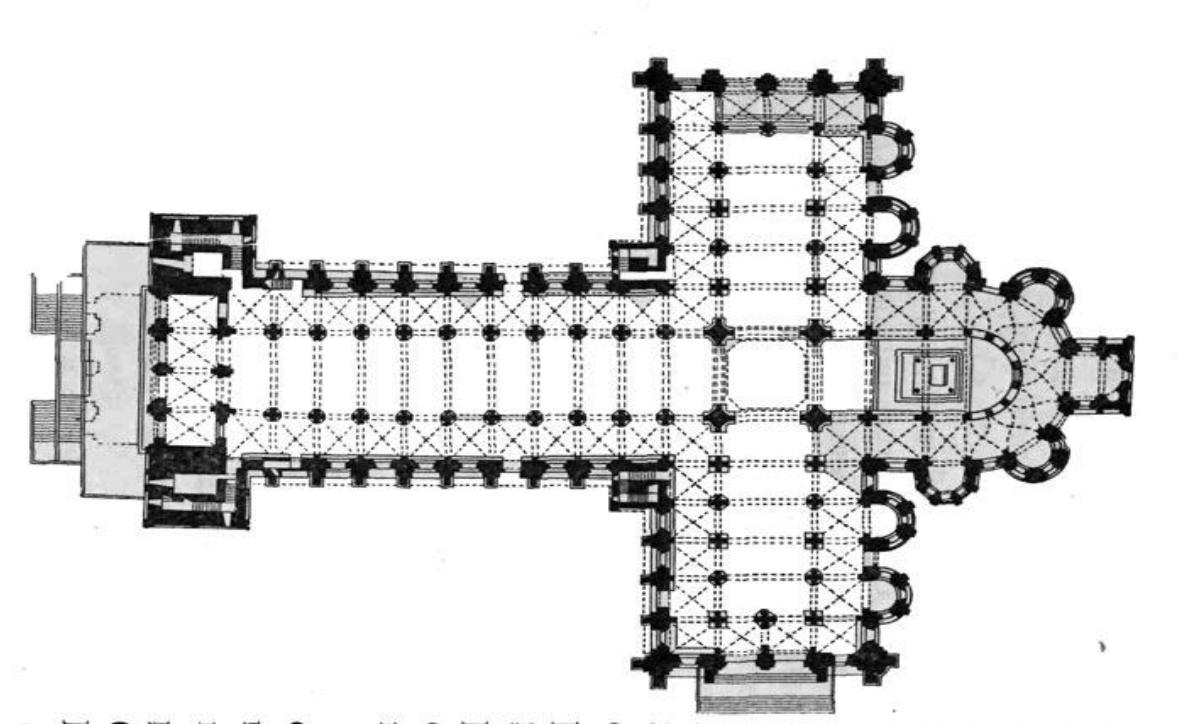

Этот уровень времени пытались передать в многочисленных круглых розетках с изображениями на темы времен года, знаков зодиака, сельскохозяйственных работ

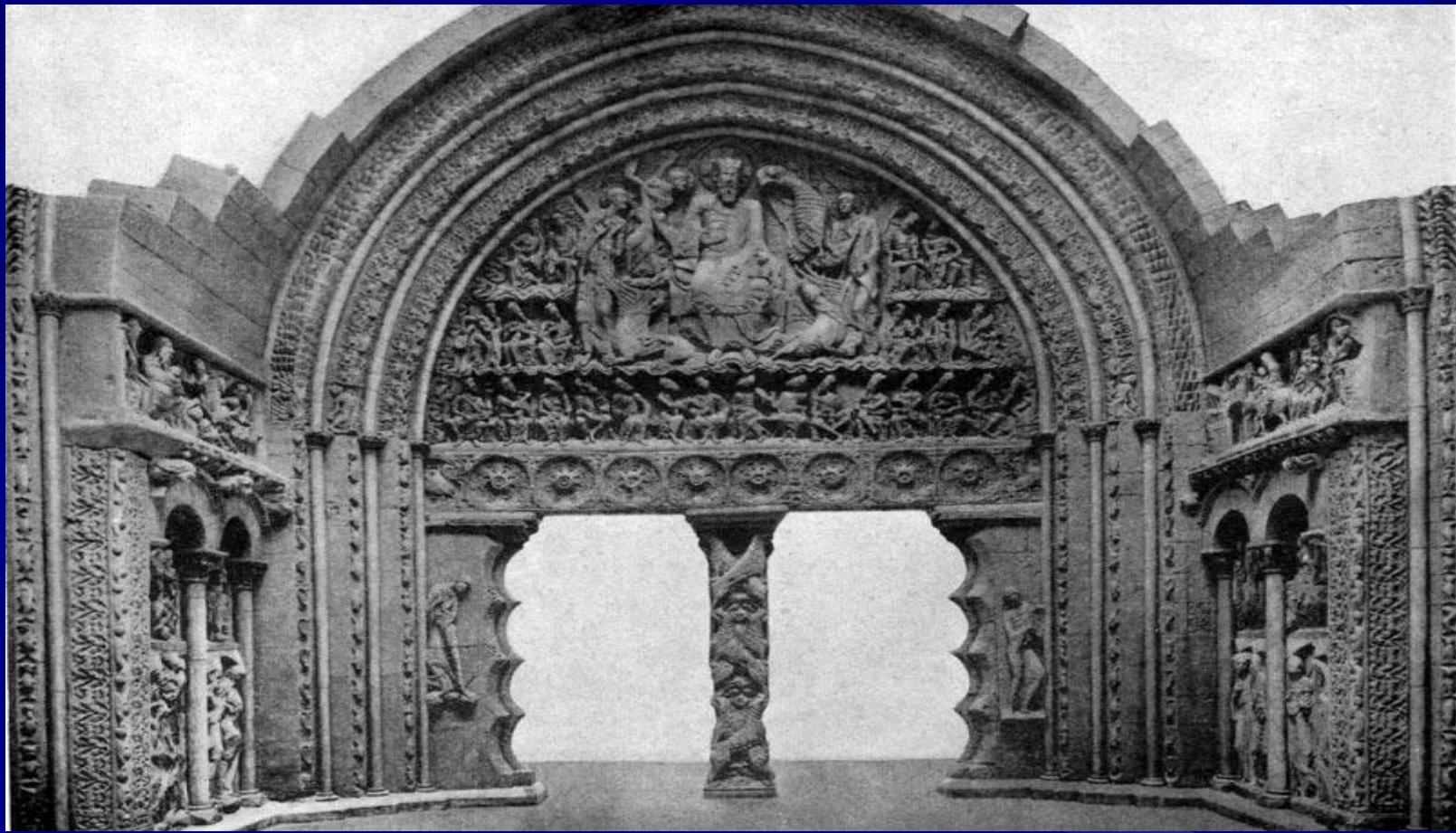
Аллегорические
изображения
месяцев
*Рельефы собора
Парижской
Богоматери
1210-1225 гг.*

Испания
Собор в Сант Яго
де Компостела

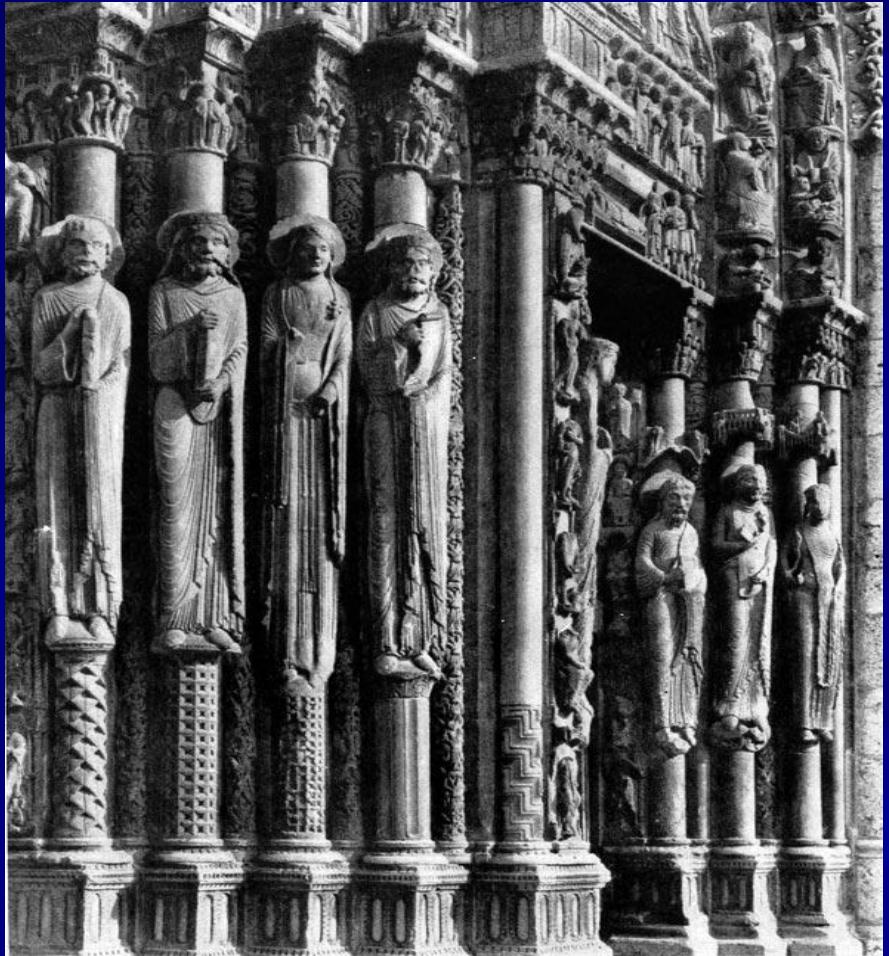
Третьим уровнем восприятия времени считалась вечность, где все всегда присутствует
Этот уровень яснее всего отражен в самой структуре храма, в его форме креста, а также в устремленности вверх

- Самыми важными точками на символическом пути верующего в храме становились начало пути (портал) и цель этого пути (престол)
- Форма средневекового портала уже сама по себе символична
- Квадрат двери, перекрытый полукруглым тимпаном, символизировал землю, перекрытую небом
- Недаром латинское слово "arcus" переводится как «арка, дуга, лук, свод, изгиб, радуга»
- Особенно по душе было средневековым авторам значение арки как радуги
- Ведь по средневековым понятиям радуга - мост между землей и небом

Церковь Сен Пьер в Муассаке
Главный портал
1-я половина 12 в.

- Входной портал символизировал Силу и Могущество, переход из мирской жизни в священную
- Символизировал он и Христа, ведь сам Христос говорил: «Я семь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет»
- Имел символическое значение и размер двери
- Их устраивали суживающимися за счет уменьшающихся арок, опираясь на евангельское: "Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их"

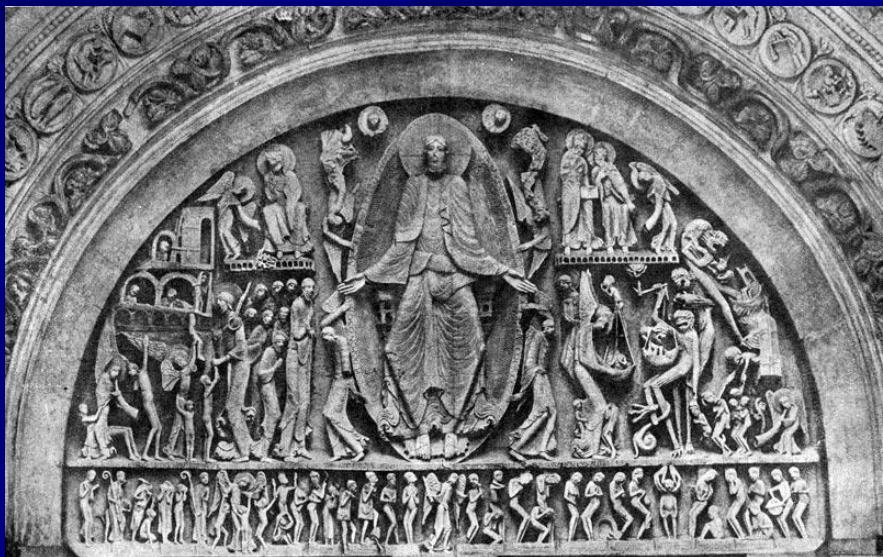

*Собор в Шартре Порталы
западного фасада
(так называемый
Королевский портал)
Около 1135-1155 гг.*

*Жертвоприношение
Авраама
Скульптурная группа собора
в Шартре
Портал северного фасада
трансепта*

Страшный суд
Тимпан собора в Отене
1130-1140 гг.

*Центральная фигура Христа
как бы рассекала тимпан на
две части, простирая руки над
праведниками и грешниками*

*Весь портал (вместе с
тимпаном) при этом
старались выстроить
так, чтобы он
вписывался в круг*

*Особенно ярко в
романских (а позднее и
в готических) соборах
проявилась символика
портала как врат для
перехода в «мир иной»*

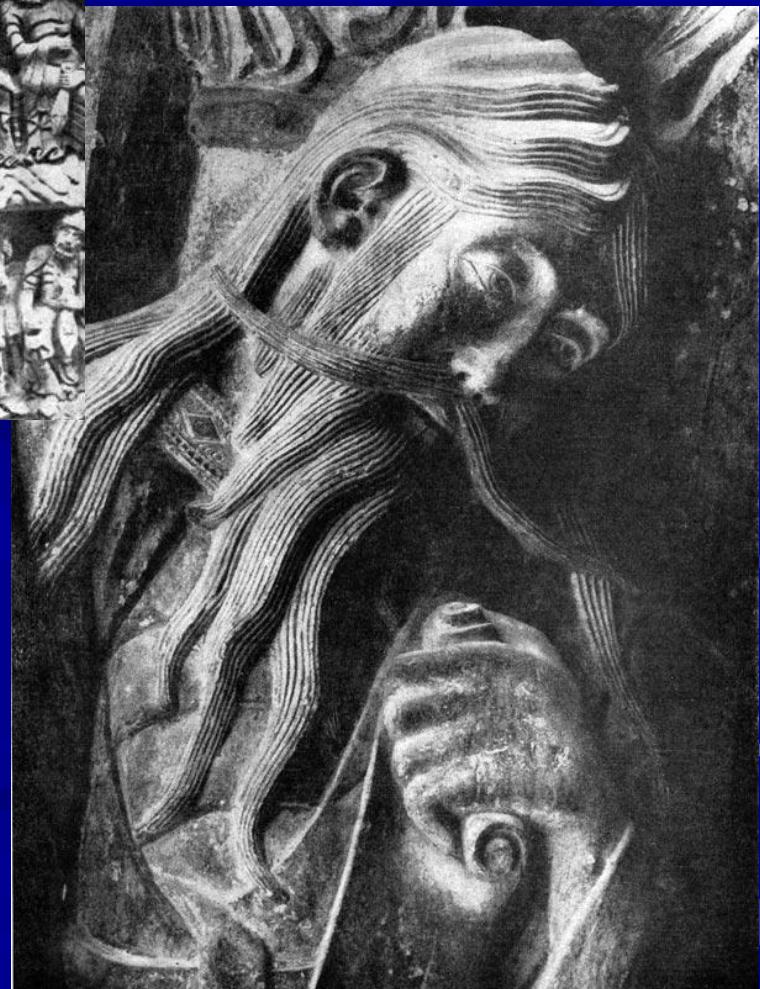
*Эта символика рождала
и темы украшений
портала*

*Чаще всего на тимпане
изображался
Страшный суд*

*Пророк Исаия
Статуя портала
церкви в Суйяке
Середина 12 в.*

*Видение Апокалипсиса
Тимпан главного портала
церкви Сен Пьер в Муассаке
1-я половина 12 в.*

*Собор Нотр-Дам в
Пане*

*Проект 1160 г.,
завершено в 13 в.
Западный фасад*

*Роза (круглое окно)
на фасаде над
 порталом появилось
уже в романское
время и часто
символизировало
солнце, Христа или
Деву Марию, про
которую говорилось,
что она - "роза без
шипов"*

- Романский храм сильно различался внутри и снаружи
- Если наружный вид храма был скорее мрачным, крепостным, то внутри он должен был напоминать о царстве Божьем
- Росписями покрывались практически все стены
- Расписывались даже скульптуры
- Стволы колонн, и те были раскрашены
- На наружные стены храма выливались только росписи портала (тимpana и поддерживающих его колонн)

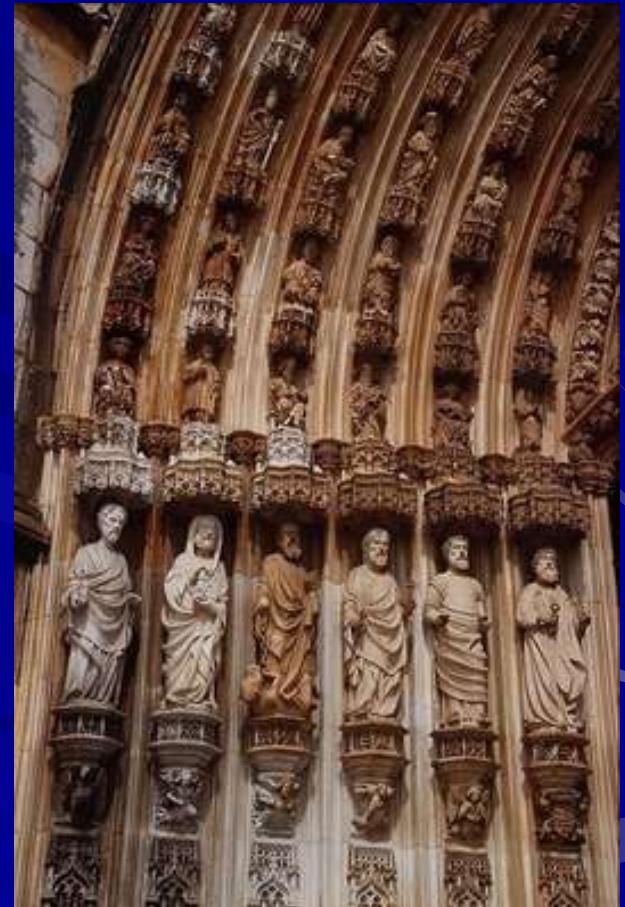
*Тайная вечеря
Скульптурная
капитель
церкви Сен
Поль в Иссуаре
Франция
Середина 12в.*

Свообразным и типичным украшением храма становятся скульптуры

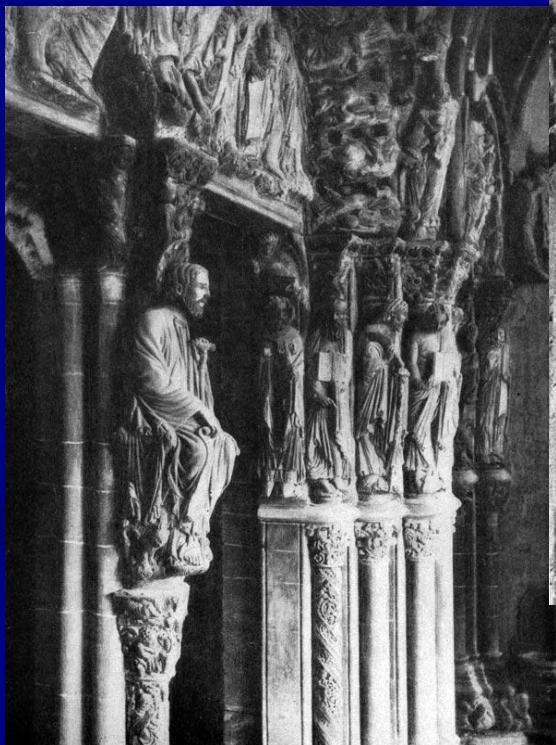
**Особенность
романской
скульптуры - она
составляет одно
целое со стеной,
как бы
извлекается из
нее**

Большое место в романском (а потом и в готическом) соборе занимают статуи реальных исторических лиц

Это либо донаторы (дарители, содержатели храма), либо короли и князья, захороненные в соборе

**Испания
Собор Сант Яго де
Компостела
Скульптура
Портика
славы
1183 г.**

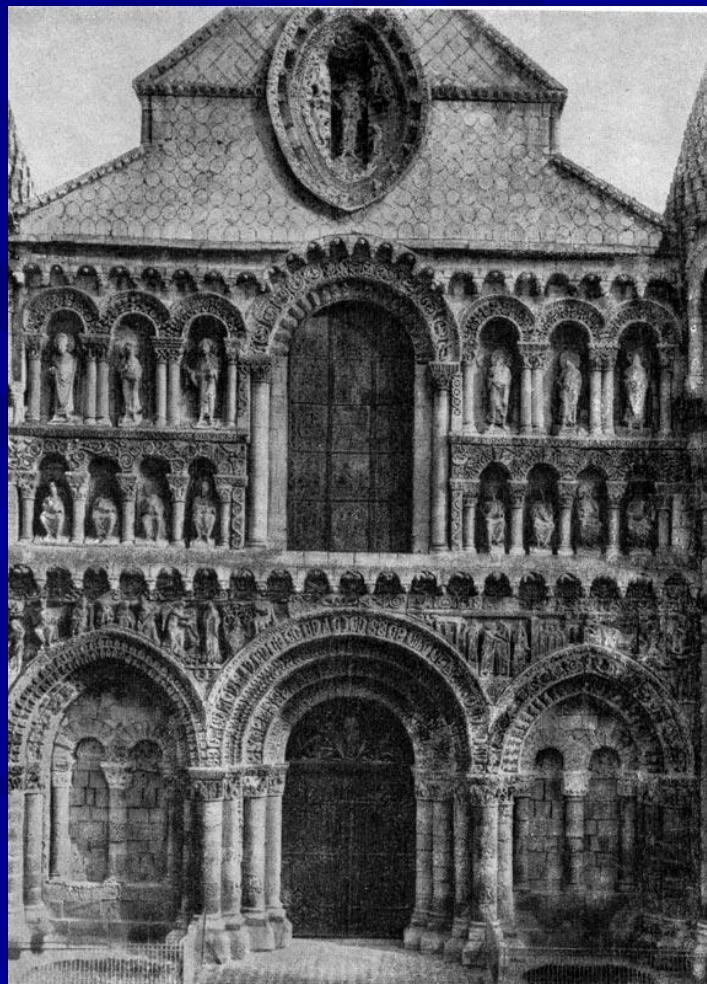
**Св. Теодор в
образе рыцаря
Статуя собора в
Шартре
Портал южного
фасада
трансепта
Фрагмент.
1235-1240 гг.**

- Если в храме устраивалось три портала (тогда они символизировали новозаветную Троицу), то центральный, "княжеский" портал украшался скульптурой богаче боковых
- Фигуры располагали здесь часто не только в поле тимпана, но и среди колонн, поддерживающих многочисленные порталальные арки
- Вообще, статуя-колонна типична для средневековья
- Она отражает понимание святых и отцов церкви как "столпов церкви"

Церковь аббатства
Сен Жиль 1160- 1170
гг.
Западный фасад

Церковь Нотр-Дам ла
Гранд в Пуатье
к. 12 в.
Западный фасад

Разнообразие форм романской архитектуры

- *Множество направлений, существовавших в различных областях Западной Европы, отражали местные традиции и художественные вкусы*
во **Франции** выделялись школы **Бургундии, Прованса, Аквитании и др.,**
в **Германии** - Саксонская и Рейнская школы
в городах, прилегающих к **Адриатическому побережью**, заметно было влияние
византийской архитектуры