

Теория и история зарубежного искусства

Для студентов специальности 020600

«Культурология»

кафедра культурологии ИСМД

Гильмулина Елена Анатольевна, доцент, кандидат
искусствоведения, заслуженный работник
культуры РБ

Средневековое искусство

- Условия формирования искусства эпохи Средневековья
- Дороманское искусство
- Романская культура
- «Каролингское возрождение»
- Готическое искусство

Требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате студент должен:

- знать основные этапы истории развития искусства Византии,
- уметь классифицировать и идентифицировать принадлежность произведений к различным видам и формам искусства,
- владеть навыками анализа произведений искусства того времени.

Ключевые понятия

- Архитектура
- Базилика
- Готика
- Изобразительное искусство
- Иконопись
- Крестово-купольный тип храма
- Купольная композиция
- Мозаика

Этапы истории искусства средневековой Европы

- Дороманский (VI-X вв.)
- Романский (XI-XII вв.)
- Готический (XIII-XV вв.)

Условия формирования искусства эпохи Средневековья

- Великое переселение народов – один из источников средневековой культуры.
- Падение Западной Римской империи.
- Духовные предпосылки для объединения римлян и варваров.
- Интенсивная христианизация Европы в VI-VII вв.

Дороманское искусство

Для эстетики раннего средневековья характерно влияние Аврелия Августина (354-430).

- Раннехристианское искусство.
- Росписи римских катакомб.
- Повсеместное строительство церквей.
- Базилика – основа развития церковной архитектуры в Западной Европе.
- Нововведение в архитектуре церковного здания.

Церковь Сант Аполлинаре

Учебный материал

Мозаика купола церкви Св. Аполлинария

Мозаика купола церкви Св. Аполлинария,
фрагмент, VI век, Равенна (Италия)

Искусство раннего Средневековья

- Искусство раннего средневековья в целом отвечало теологическому духу эпохи и эстетическим взглядам, высказанным отцами церкви.
- Искусство X-XII вв. называют **романским**. Это первый общеевропейский (несмотря на ряд не столь принципиальных национальных различий) художественный стиль.
- До него говорится об искусстве варварских королевств, искусстве Империи **Каролингов**, искусстве **оттоновской** империи.
- Некоторые исследователи относят эти периоды также к романскому искусству, тогда время романского стиля датируется VI-XII вв.

Искусство раннего Средневековья

- Монументальная архитектура Западной Европы возникла еще в искусстве варварских народов.
- Таковы **гробница Теодориха в Равенне** (526-530), церковные здания эпохи Каролингов - придворная **капелла Карла Великого в Аахене** (795-805), **церковь в Гернроде** оттоновского периода с ее пластической цельностью крупных масс (вторая половина 10 в.).

Романский стиль

- (от лат. romanus — римский) развивался в западноевропейском — римский) развивался в западноевропейском искусстве X — римский) развивался в западноевропейском искусстве X—XII веков — римский) развивался в западноевропейском искусстве X—XII веков. Наиболее полно он выразился в архитектуре.
- Термин «романский стиль» появился в XIX в., когда была установлена связь архитектуры XI—XII вв. с древнеримской архитектурой (в частности, использование полуциркульных арок, сводов).

Аббатство Мария Лаах. Германия

Романское искусство

- Замки всегда строились в таких местах, которые были удобны для защиты на высоких холмах, откосах рек, обносились стеной и рвом. Главной заботой были крепость и солидность здания.
- Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного силуэта и лаконичности наружной отделки — здание всегда тщательно вписывалось в окружающую природу и поэтому выглядело особенно прочным и основательным.
- Этому способствовали массивные гладкие стены с узкими проёмами окон и ступенчато-углубленными порталами.

Учебный материал

Архитектура романского стиля

Замок Сюлли,
строители
неизвестны XIIв., Франция

Замок Дадли, строители
неизвестны
IX-Хвв., Англия

Романское искусство

- Опыт строительства замков был перенесен на монастырские комплексы, представлявшие собой целые поселки и города-крепости.
- Значение их возросло в жизни Европы 11—13 веков. В их планировке, обычно асимметричной, строго соблюдались требования обороны, трезвый учет особенностей местности и т.д.
- Типичными постройками архитектуры Каролингов и романского искусства являются грузная башня старого донжона в Лоше (10 в.), замок Гайар на Сене (12 в.), город-крепость Каркассон в Провансе (12—13 вв.), аббатство Мон Сен Мишель д'Эгиль во Франции, замок Мориса де Сюлли (12 в., Франция), замки-дворцы в Сент-Антонене, Оксерре (оба — первая половина 12 в., Франция) и др.

Изобразительное искусство

- Романская скульптура передавала волнение, смятение образов, трагичность чувств, отрешенность от всего земного.
- Дух безоговорочно подавлял здесь телесность.
- В эпоху романского искусства развивались и разнообразные виды живописи: миниатюра, монументальная живопись; начинал развиваться витраж.
- В искусстве миниатюры главным образом была представлена в этот период книжная миниатюра — книга не мыслилась без иллюстраций. Получила развитие и монументальная живопись, которая почти не сохранилась.
- Она носила главным образом назидательный характер и была теснейшим образом связана с зодчеством: играла важную роль в организации интерьера собора.
- Библейские сюжеты основа романской монументальной живописи

Рельеф из церкви Сен Серен

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

Историческая характеристика стиля готика

- Готика – высшая ступень средневекового искусства и первый в истории общеевропейский художественный стиль
- Родина готического стиля – Франция, его основа – церковное зодчество.
- Из Франции готика распространяется на соседние страны; еще в XII в. она появляется в Англии, а в следующем столетии в Германии, Италии и Испании.
- Это название было предложено в XV в. итальянскими теоретиками искусства, выразившими таким образом свое отношение к казавшейся им варварской архитектуре Западной и Средней Европы.
-

Периоды готического искусства

- Готика возникла в процессе развития романской архитектуры, в противоположность ей и последующей архитектуре ренессанса, барокко и классицизма.
- В первый период (XIII в.), называемый **раннеготическим**, стиль этот отличается тяжеловатостью форм и напоминает романский.
- Во второй период (XIV в.) готические сооружения отмечены удивительным благородством и красотой; как всему зданию, так и его частям придаются легкие, тянущиеся в высоту формы, как бы символизируя тем стремление человеческого духа к Богу.
- Стиль этого периода называется **лучистым** (rayonnant) или **декорированным** (decore).

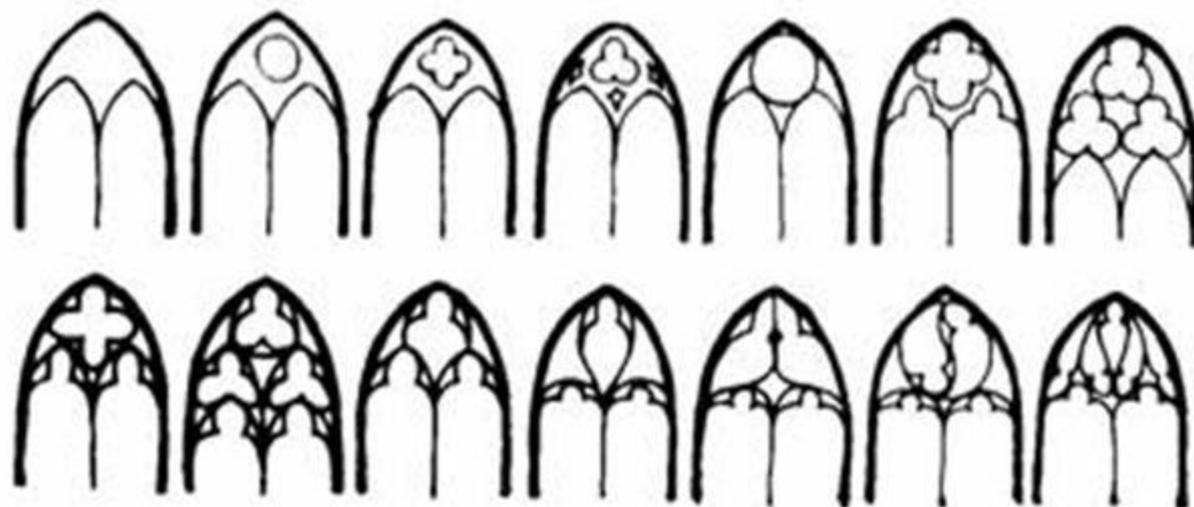
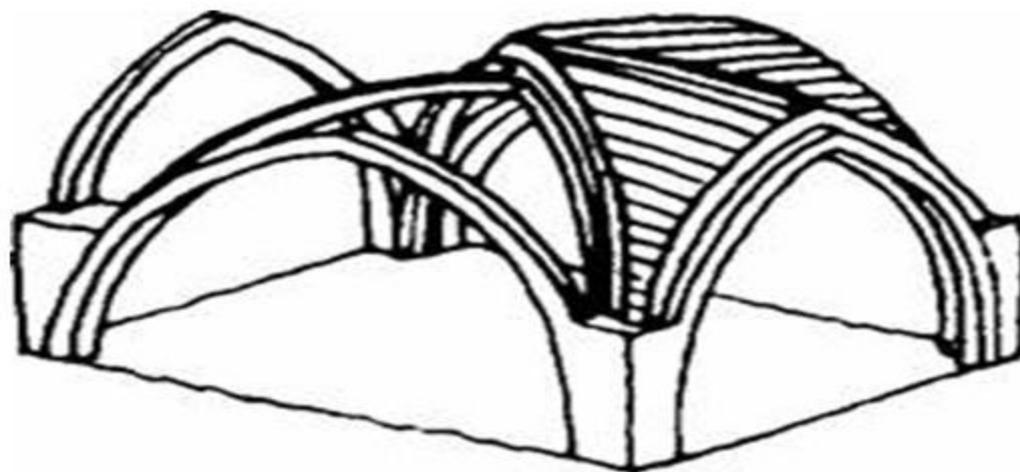
Периоды готического искусства

- В XV в. и первой половине XVI в., готический стиль, мало-помалу, приходит в упадок, делается вычурным и изысканным.
- Третий период называют **цветистым** (fleuri), вследствие избытка в нем украшений, или **пламенеющим** (flamboyant), от появившегося в нем своеобразного декоративного мотива, напоминающего собою пламя свечи или рыбий пузырь (Fischblasenstil).

- Во многом готический собор сохранял традиции романского. Это естественно: готика не изменила назначения собора, который по-прежнему остался местом богослужений. Но готика была связана с новой конструкционной системой - каменным каркасом, т.е. взаимосвязанными каменными стержнями.

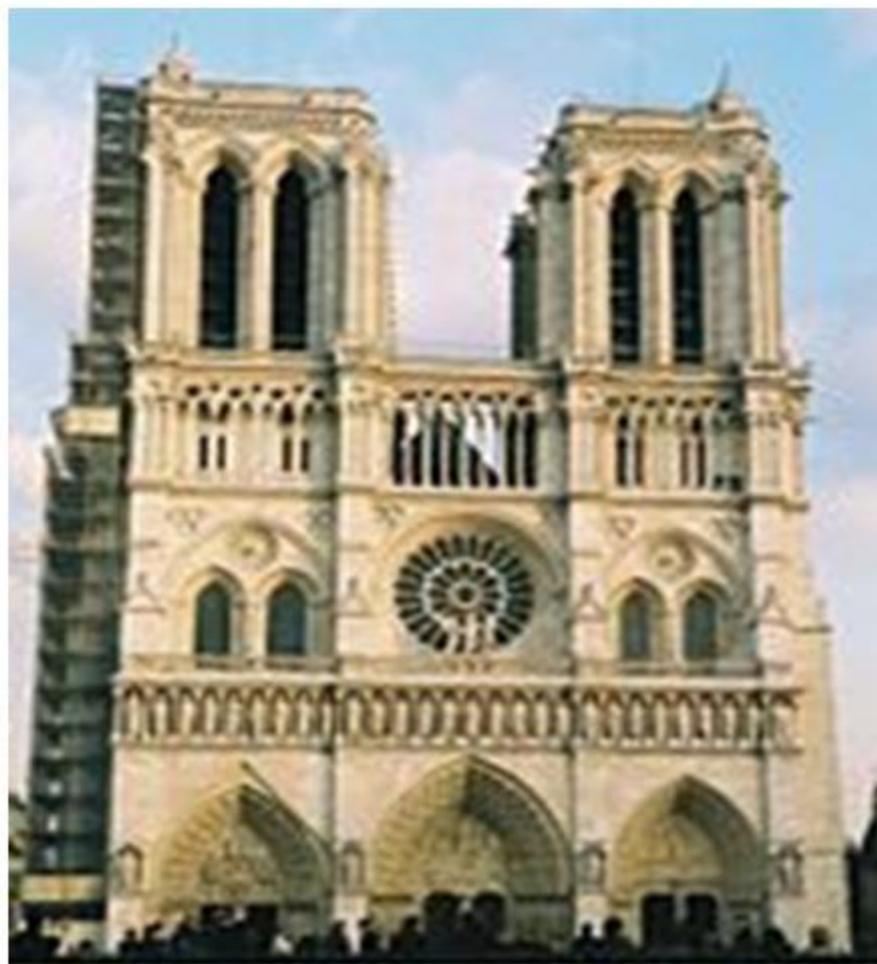
Характерные черты стиля готика

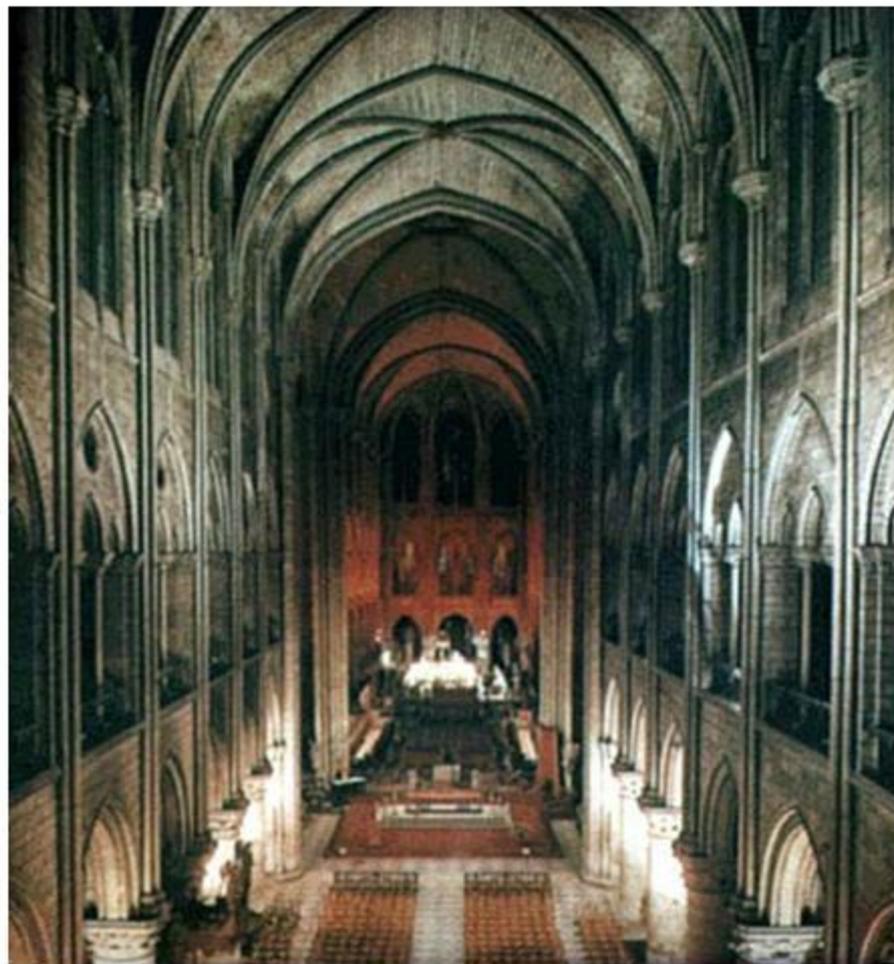
Готическая конструкция

Собор Парижской Богоматери XII - нач. XIV века.

Собор Нотр-Дам в Париже, зодчие Жак из Шеля, Пьер из Монтрейля, Пьер из Шеля, Рави Жан,
1163 - нач.XIV века

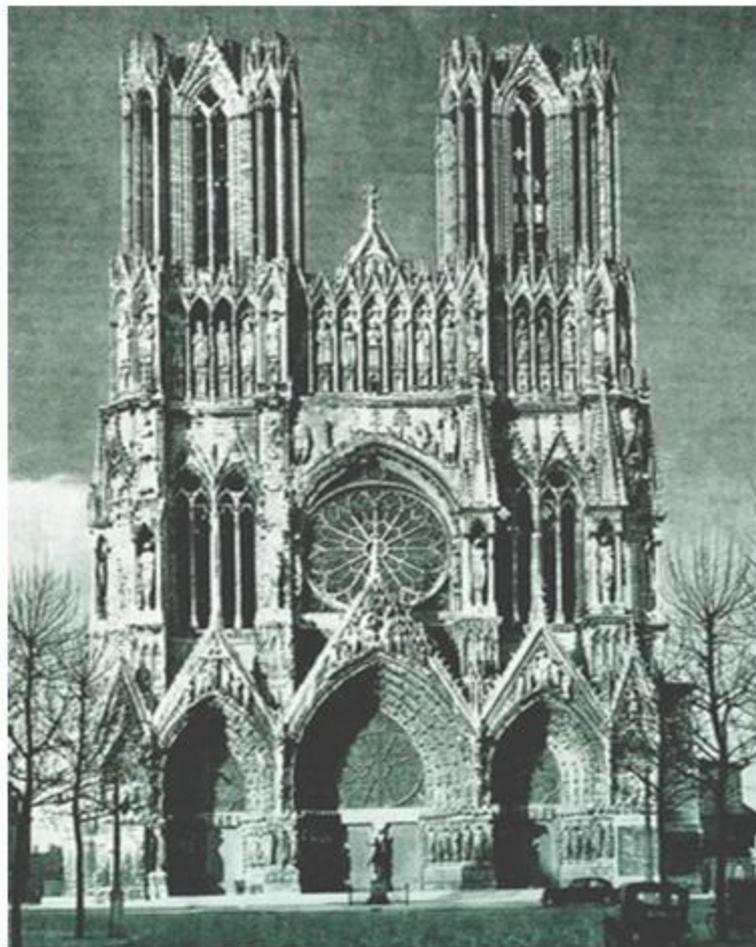

В готических соборах светло, потому что окна занимают большую часть площади стен. Свет проникает в соборы через витражи и является символом Божественного света.

Собор в Кельне 1248-1322гг.

Реймский собор

Изобразительное искусство

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. Но при этом готическая скульптура — неотъемлемая часть ансамбля собора, она — часть архитектурной формы, вместе с архитектурными элементами выражает движение здания ввысь, его тектонический смысл. Создавая импульсивную светотеневую игру, она оживляет, одухотворяет архитектурные массы и способствует взаимодействию их с воздушной средой.

Скульптуры в соборе святых Мауритиуса и Катарины в Магдебурге

Готическое направление в живописи

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. 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. 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.

Сцена из цикла «Апостолы»

Алтарь собора Нотр Дам де Бон Секюр, Монреаль

Тюдоровский дворец

- Тюдоровский дворец на Темзе, Лондон. Королевская капелла – одно из немногих помещений дворца. Особый интерес представляют богато декорированная алтарная стена и *позднеготический* сетчатый свод с обильной позолотой по ребрам свода и пышными рельефными украшениями.

Вопросы для самопроверки

- Назовите основные направления развития дороманского искусства
- Расскажите о монастырском зодчестве и основных школах книжной миниатюры «каролингского возрождения»
- Каковы отличительные особенности романского стиля?
- Расскажите о сюжетах скульптурного декора романского храма
- Назовите примеры наиболее значительных архитектурных сооружений романского стиля в странах Западной Европы
- Назовите особенности архитектуры и скульптурного

3 убранства готических соборов

5

ВГУЭС

Рекомендуемая литература

1. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 912 с.
2. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для вузов - М. : Высш. шк., 2007. - 368с.
3. История изобразительного искусства : пер. с фр. / Под ред. К. Фронтизи. - М. : БММ АО, 2005. - 516 с.
4. Классическое искусство от Древности до XX века: Сборник статей Отдела классического искусства Запада. / сост. Н. В. Проскурина, Отв. ред. М. И. Свидерская ; РАН, Гос. ин-т искусствознания. - М. : КомКнига, 2007. - 424 с.
5. Ротенберг Е. И. Искусство романской эпохи: Система художественных видов - Федерал. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т искусствознания. - М. : Индрик, 2007. – 256 с.

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.