

Художественная культура
Западноевропейского
средневековья

Вопросы для рассмотрения

- Основные источники западноевропейской средневековой культуры
- Субкультуры европейского средневековья
- Основные художественные стили средневековой культуры.

Средние века

- 476 год - 15-16 вв.
- Закладываются основы европейской цивилизации,
- образуются жизнеспособные нации и государства,
- складываются современные европейские языки,
- достигнуты значительные успехи в культуре, науке и технике, обогатившие мировую культуру.

Становление культуры раннего Средневековья

- Позднеантичная + христианская + варварская традиции

Культура варваров (готы, франки, англосаксы..)

- материальная культура,
- языческие представления и культы,
- фольклор,
- искусство,
- обычаи.

«Звериный стиль»

- условное общее название широко распространенных в искусстве стилизованных изображений животных, частей их тел или нескольких животных.

Героический эпос

- англосаксонский эпос -«Сказание о Беовульфе» (список к.10 в.),
- исландские саги – Снорри Стурлусон «Круг земной» (к.12 в. -н.13в.),
- Французский – «Песнь о Роланде» (12 в.) (участник похода Карла Великого),
- испанский – «песнь о моем Сиде» (12 в.),
- германский – «Песнь о Нибелунгах» (н. 13 в.).

Христианство в Средние века

- Функции: интегрирующая, идеологическая культурная
- Бог для Средневекового человека - не гипотеза, а постулат
- Христианское мировоззрение: дуализм (раздвоенность) мира, состоящего, согласно Библии, из земного существования и высшего небесного божественного мира (как высшей ценности и цели)

средневековое понимание пространства и времени

- Пространство определялось через категорию особого, сакрализованного пространства, организованного интерьером церкви
- Время – постоянное, напряженное ожидание конца земного, человеческого времени, и наступления нового состояния, когда времени не будет, а будет вечность

Аврелий Августин(354-430)

- трансформировал античную мудрость в христианскую традицию,
- разграничил науку и мудрость. Вся мудрость предстает в Священном писании, наука, разумно познающая мир, подчиняется мудрости.
- Бог - исходный принцип, в соответствии с которым определяется и человеческое бытие, и мораль, и «истина всякой красоты» и социальная история.

Северин Боэций (отец схоластики 480-525) Исидор Севильский (570-636)

- сохранить Античное наследие в первоизданном виде
- включить Античное наследие в дальнейший научно-философский процесс освоения мира и человека.
- переводы Аристотеля
- «Об утешении философией», «О святой Троице», «О католической вере», «Этимологии», «О природе вещей», «Книга о числах в Священном Писании».

духовно-рыцарские ордена

- Тевтонский (1189 - 1525 г.)
- Тамплиеры (1118 г. – 1312 г (?)),
- Иоанниты (1080 – 1789 (?))

НИЩЕНСТВУЮЩИЕ ОРДЕНА

- **Бенедиктинцы** - основан св. Бенедиктом Нурсийским в 530 г. Обеты: крайний аскетизм, физический труд на благо мира и монастыря.
- **Доминиканцы** –основан в 1215 г. испанцем Домиником (1170 – 1221 гг.). Первый из нищенствующих орденов, создан с целью углубленного изучения богословия, проповеди и борьбы с ересями. Носят белую одежду с черной мантией. Обеты: безусловная нищета, проповедь, преследование еретиков.
- **Капуцины** –основан в 1525 г. в Италии. Важнейшая сила католической контрреформации.
- **Тринитарии** – основан в 1198 г.; цель - сбор пожертвований для выкупа христианских невольников.
- **Францисканцы** –основан в 1208 г. итальянцем Франциском Ассизским (1182 – 1226). Обеты: отречение от собственности и удовольствий, проповедь, миссионерство, борьба с еретиками и пр. Краеугольным камнем францисканского учения была бедность, понимаемая как высшая степень смирения.

Каролингское возрождение

- Карл Великий - коронован в 800 г. как Император Римской империи
- консолидация государства на основе христианской религии
- целенаправленная культурная политика
- Организация Академии

первые университеты

- 1088 г. в – Болонья,
  - 1209 – Кембридж,
  - 1257 – Сорбонна
- обязательны 4 факультета – богословский, права, медицинский, артистический (изучение 7 св. искусств)
- способствовали формированию светской интеллигенции
- важная роль в культурном развитии общества

рыцарско-придворная культура

- культ вождя, личной верности и военной доблести
- +
• христианская концепция служения

Рыцарская этика

- Верность сеньору
- Предательство и вероломство – тягчайший грех
- Рыцарь - тот, «кто благородно поступает и ведет благородный образ жизни» (Раймонд Луллий - поэт-лирик XIII-XIV вв..)
- Рыцарский роман «Тристан и Изольда» (XII в.)
- внимание ритуалу, атрибутике, этикету, символике цвета
- культ дамы

ПОЭТЫ РЫЦАРИ

- Трубадуры - минестрели (Прованс, Франция) – XI-XIII в.
- труверы (юг Франции) - XI-XIII в.
- миннезингеры (Германия)- XII-XIV в.

Куртуазность

- от courtois — учтивый, рыцарский - это средневековая концепция любви, согласно которой отношения между влюбленным и его Дамой подобны отношениям между вассалом и его господином.
- В общем смысле, куртуазность – это правила хорошего тона, хорошие манеры.

куртуазная литература

совокупность литературных произведений
зап.-европейского христианского
средневековья, объединенных
комплексом однородных тематических и
стилистических признаков:

- прославлялись воинские подвиги,
- служение даме,
- отражен ритуал рыцарской чести
- Рыцарский роман + любовная лирика

народная городская культура

- тесно связана с народным творчеством,
- имела вольнолюбивый и жизнелюбивый характер,
- антирелегиозная направленность

Светская литература

- Поэзия вагантов
- городской фольклор,
- новеллы,
- басни (фаблио – Франция, шванк – Германия),
- сатирический эпос

Писатели и поэты

- Томас Мэлори (1405-1471) – эпопея «Книги о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола», «Смерть Артура»,
- Джеффри Чосер(1340-1400) – «Кентерберийские рассказы», поэма «Троян и Хризеида»,
- Франсуа Вийон (1431- 1463)– поэт, последний из вагантов - Малое Завещание (Petit Testament), Большое Завещание (Grand Testament)
- Хуан Мануэль (1282—1348) – сборник новелл притч «Граф Луканор».

праздники под открытым небом

- карнавалы –уличные шествия + танцы + театрализованные игры
- религиозные праздники мистерии – своеобразные религиозные театральные представления, вольные, обычно стихотворные инсценировки библейских эпизодов

 интермедии – комедийные номера на бытовые темы

 миракли - сюжет - чудо или житие святого, или чудо Богородицы. Произошли из гимнов в честь святых и из чтения их житий в церкви.

Романский стиль

- IX-XII в
- первый общеевропейский стиль в архитектуре, скульптуре живописи, основанный на античных моделях, но вносящий строгость и абстрактность, отвечавшие требованиям христианской религии
- особенности – монументальность и простота

Романская архитектура

- храмы с островерхими башнями,
- монастырские комплексы,
- замки-крепости со смотровой башней
- Основной архитектурный принцип – целостность и иерархичность

Монастырский комплекс в Ключни 910-1220

собор Нотр Дам в Пуатье X-XII вв.

Собор в г. Майнц (975-1239)

Кафедральный собор в Пизе (1064 - 1118)

Внутреннее пространство соборов

- росписи
- иконы,
- витражи
- шпалеры,
- многочисленные рельефы
- характерно отсутствие какой-либо определенной программы в размещении декоративных мотивов

монументальная живопись и скульптура

- подчинена религиозному мировоззрению.
- символический характер,
- условность приёмов
- стилизация форм
- Нарушение пропорций
- Фигуры типично романской композиции
разномасштабны, зависят от
иерархической значимости

Готика

- возникает в середине 12 в., расцвет стиля – 13 в.. угасание – 14-15 в..
- Готическое искусство - сложное, многогранное, декоративное

классика готической литературы

- «Монах» - М. Льюис,
- «Элексиры сатаны» - Э.Т.А. Гофман,
- «Колодец и маятник» - Э.А. По,
- «Замок Отранто» - Х. Уолпол,
- «Майская ночь или утопленница» - Н.В. Гоголь

Готика (периодизация)

- ранняя (XII в.)
- зрелая (высокую) (XIII-XIV вв.)
- поздняя (так называемая пламенеющая) (XIV – XV вв.)

Готическое искусство

- культовое по назначению и религиозное по тематике.
- характерны символично-аллегорический тип мышления и условность художественного языка
- главенство архитектуры в системе искусств

Готическая архитектура

- собор – высший образец синтеза архитектуры, скульптуры и живописи
- Главный принцип – восхождение, вертикальная устремленность

динамичная устремленность ввысь башен собора, стрельчатых арок, порталов, всех форм храма, была порождена стремлением души к небу

Готический собор

- базиликальный тип постройки,
- все элементы подчиняются единой стилевой системе
- устойчивая каркасная система

крестово-рёберные стрельчатые своды
арки стрельчатой формы

Нервюра

(от фр. *nervure* – жила, сухожилие)

- выступающее ребро готического каркасного крестового свода.
- арка из тесаных клинчатых камней, обычно укрепляющая ребра свода
- Каркасные арки, образующиеся на пересечении крестовых сводов, связывали между собой опоры пролётов центрального и боковых нефов, где на каждый прямоугольный в плане пролёт главного нефа приходились по два квадратных пролёта боковых нефов.

Свод собора в Лане (Франция)

Аркбутан

(франц. arc-boutant)

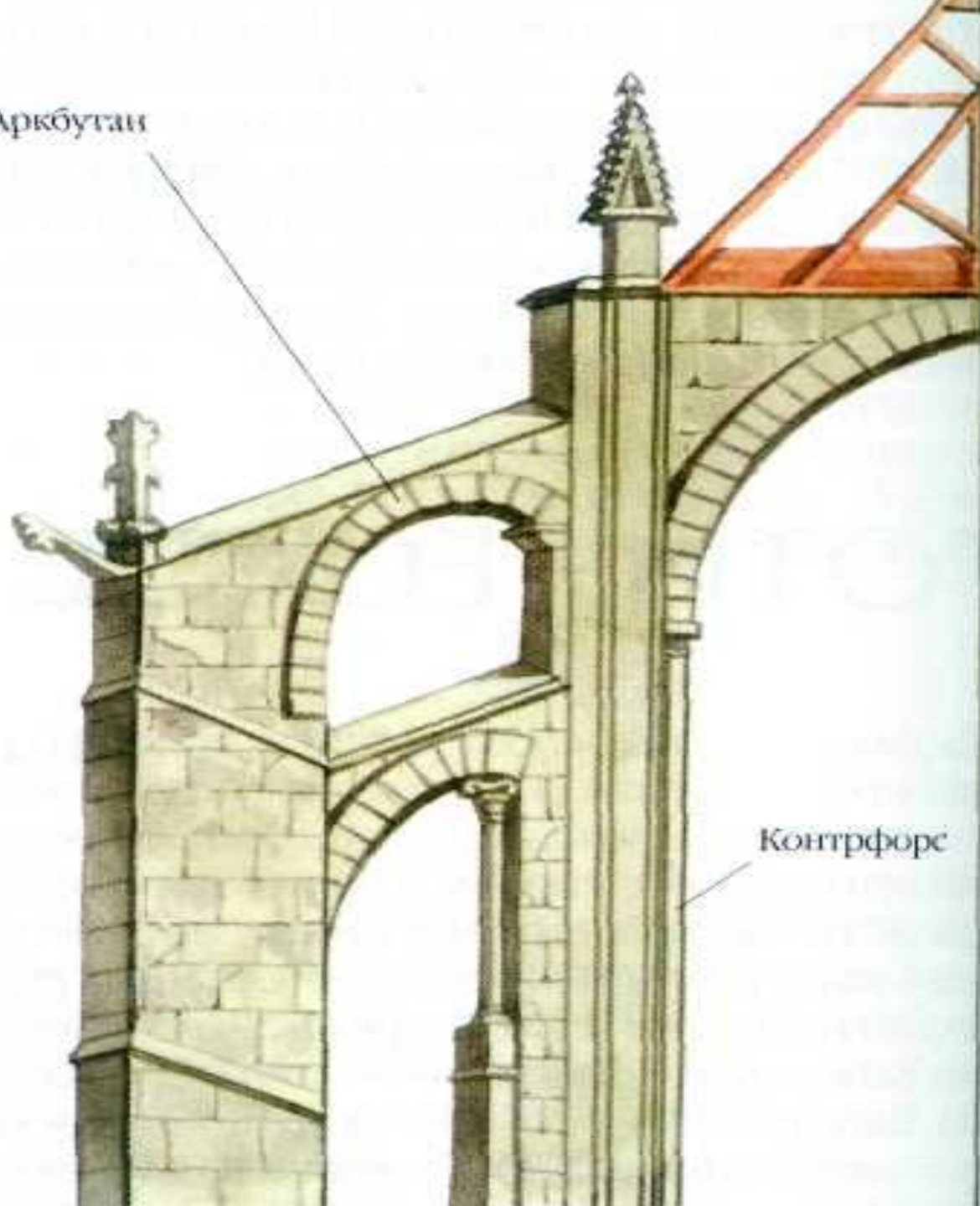
- наружная каменная полуарка, передающая распор сводов главного нефа готического храма опорным столбам-контрфорсам, расположенным за пределами основного объёма здания. Применение аркбутанов позволяет значительно сократить размеры внутренних опор, освободить пространство храма, увеличить оконные проёмы, пролёты сводов и т. п.

Контрфорс

(от франц. contreforce –
противодействующая сила)

поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающее основную несущую конструкцию (в основном наружную стену) и воспринимающие горизонтальные усилия (например, распор от сводов, перекрывающих здание).

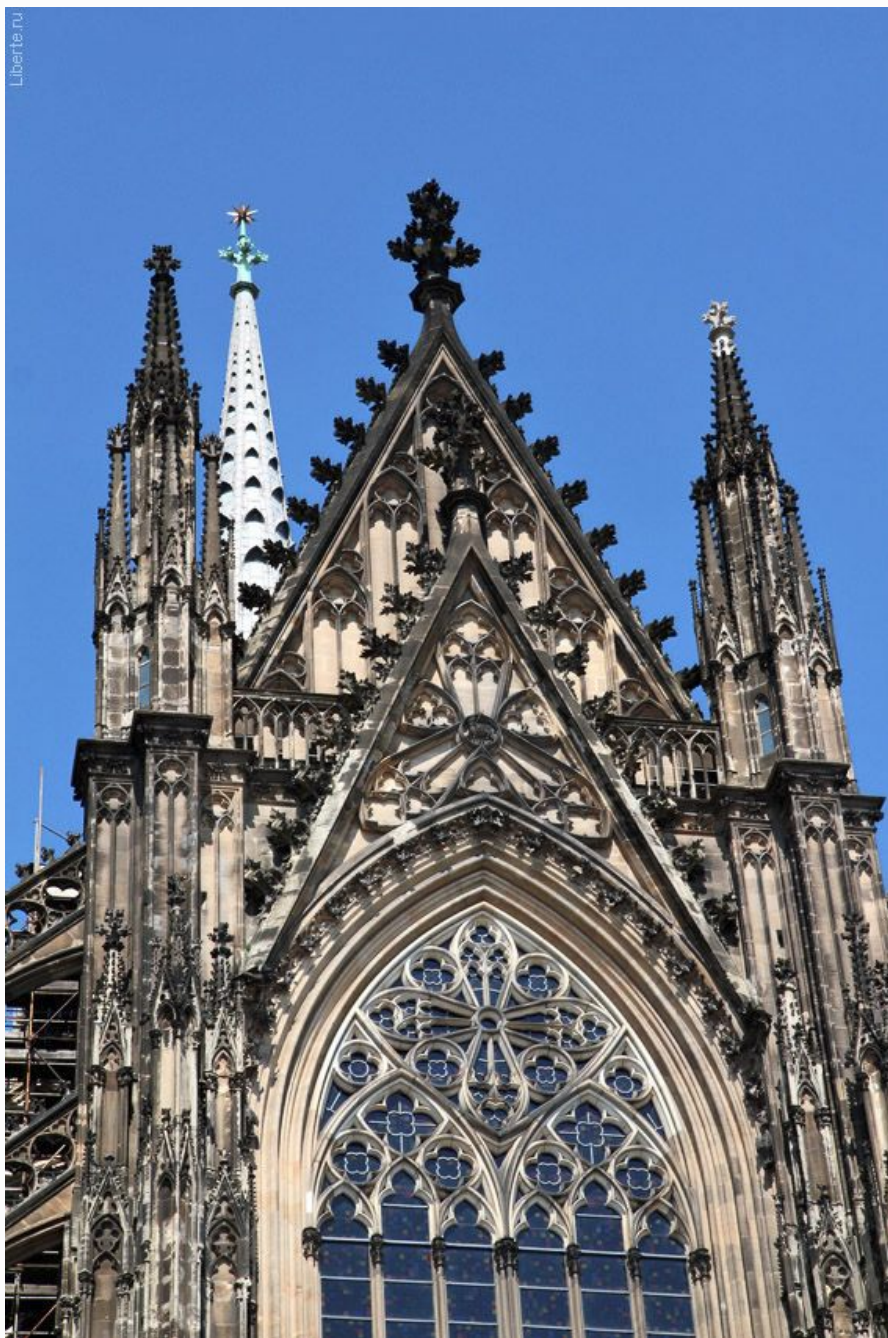
Аркбутан

Контрфорс

узорный вимперг

- высокий остроконечный декоративный фронтон, завершающий порталы и оконные проёмы готических зданий.
- Поле вимперга обычно украшалось ажурной или рельефной резьбой

Вимперги Кельнского

фиал

- декоративное венчание пинаклей, щипцов, контрфорсов в виде пирамиды, фигурного шпиля, крестоцвета и т. д.
- Иногда помещались по сторонам окон, порталов.

папский дворец в Авиньоне 1334–1352

отель Жака Кёра в Бурже 1453

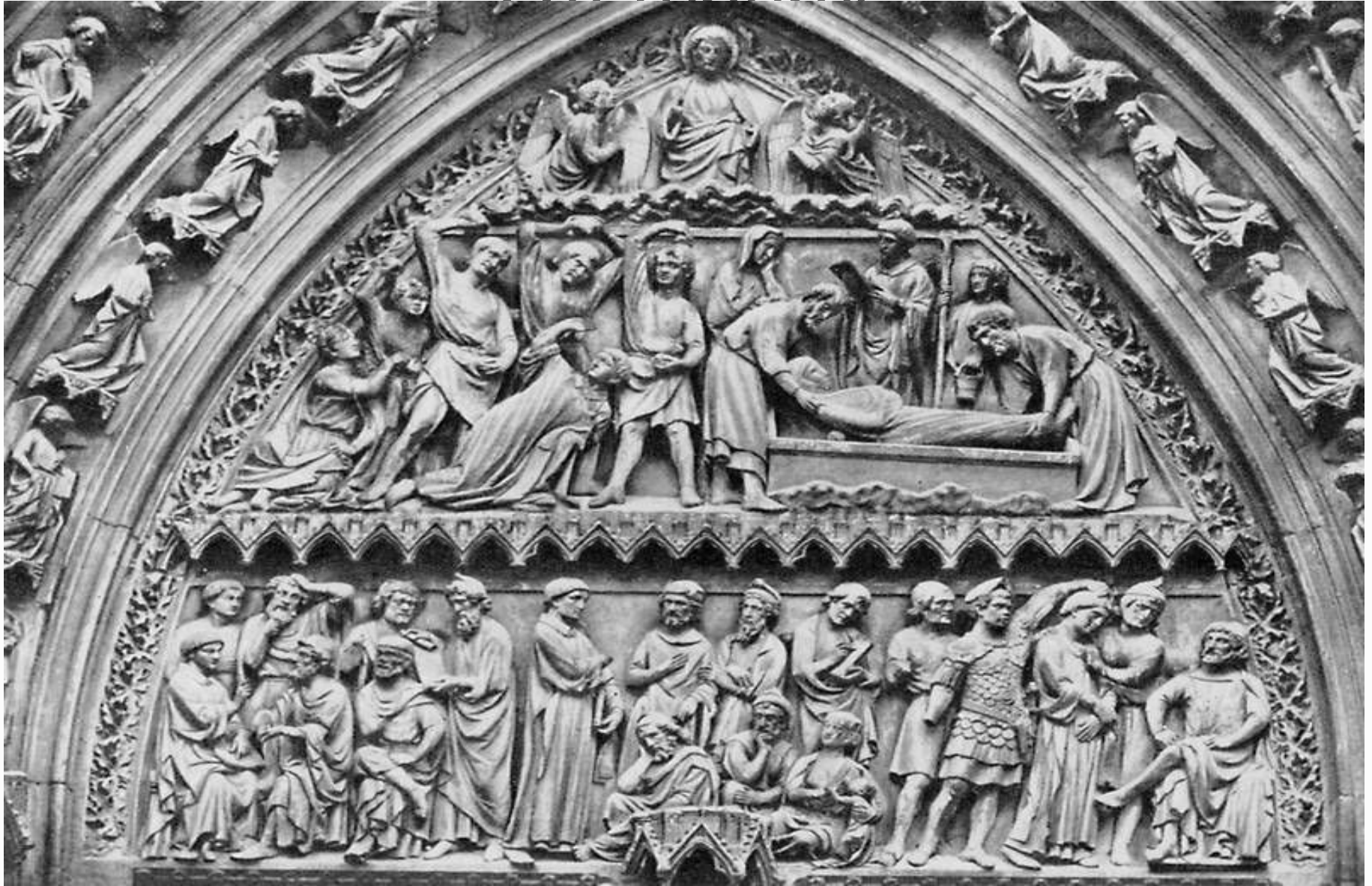
Особняк Ключи в Париже конец XIV в.

Реймский собор 1211-1275

тимпан «История святого Стефана»

Готические Химеры

собор Парижской богородицы 1163- 1345.

Собор Богоматери в Амьене

1220-1269

Скульптурные изображения в кафедральном соборе г. Магдебург

витражи часовни Сент-Шапель

церковь Сен-Маклу в Руане 1434–1470 гг.

Особенности культуры Средних веков

- Крайний аскетизм и жизнеутверждающее народное мироощущение
- мистическая экзальтация и логический рационализм
- устремленность к абсолюту и стремление к конкретной, вещной стороне бытия
- Новая система ценностей как эстетических, так и материальных