Раздел 3

Зрелое Средневековье Готический стиль

XIII - XV века

Готическое искусство, сменившее романское,
оставалось культовым по назначению
и религиозным по характеру.

Готический стиль (готика) –
(от итал. gotico, буквально – готский, т.е., относящийся к германскому племени готов),
художественный стиль,
ставший заключительным этапом в развитии
европейского средневекового искусства и
существовавший
между серединой XII и XV–XVI вв.
Наиболее подходящие название –
«стрельчатый стиль»
-устремлённость ввысь, лёгкость конструкций,
-каркасная система и ребристый свод,
-ажурный декор,
-живопись светом, витражи.

В отличие от романского периода **центрами** европейской религиозной, культурной, политической и экономической жизни к концу XII в. стали не монастыри, а **города**.

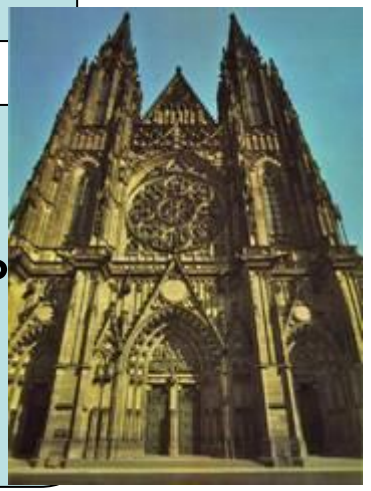
А центрами общественной жизни средневекового города стали ратуша (здание городского самоуправления) и кафедральный собор (крупный христианский храм).

АРХИТЕКТУРА ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Главные архитектурные сооружения готического стиля

Городская ратуша

Кафедральный собор



Ратуша - здание городского самоуправления – представляла собой большое каменное здание с залом для собраний на первом этаже и подсобными помещениями на втором.

Над ратушей возвышалась башня - символ свободы города.

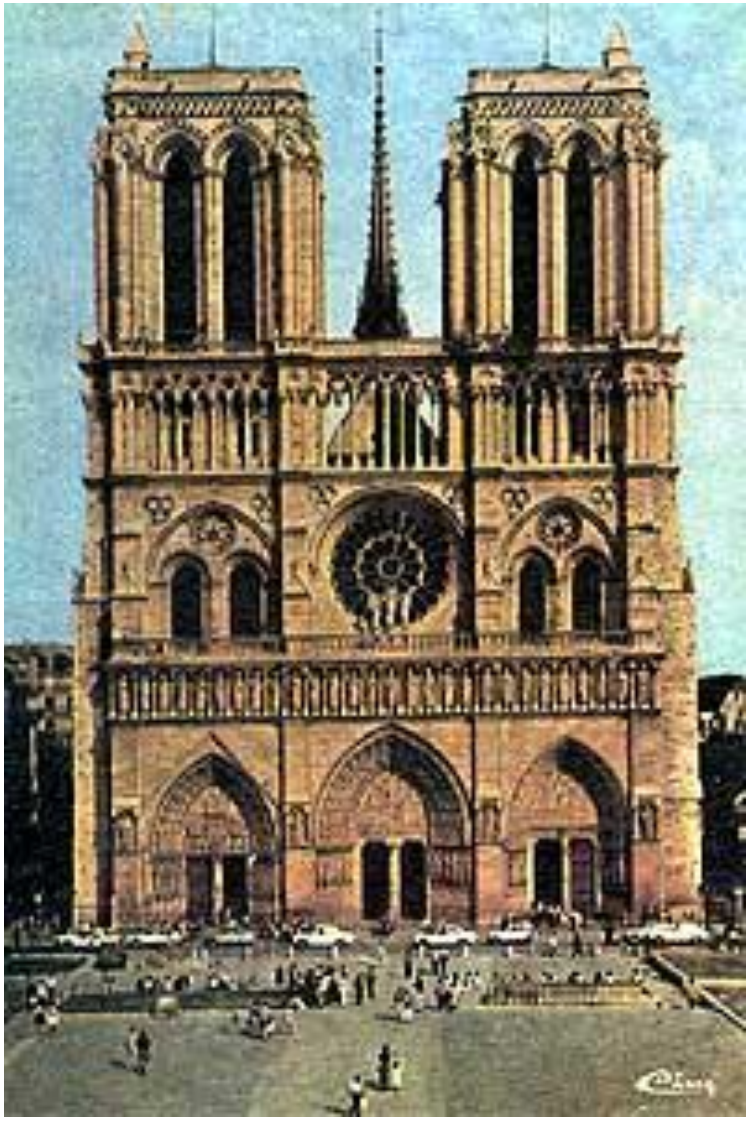
Собор - модель мироздания, символ Вселенной и своего рода свод знаний о ней, весь художественный строй которого, выражал идею небесной и земной иерархии.

СОБОР – ЦЕНТР ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Соборы должны были вмещать всё многочисленное городское население. Перед соборами выступали проповедники, проводили дискуссии профессора и студенты.

Строили соборы городские мастера (а не монастырские, как прежде).

Сами горожане часто являлись заказчиками или создателями произведений искусства для украшения соборов.



витражист

скульптор

каменотёс

кузнец

плотник

Труд ремёсленников,
необходимый
при строительстве храма

каменщик

Почему по ощущениям готические храмы
такие просторные, светлые внутри
и такие легкие снаружи?

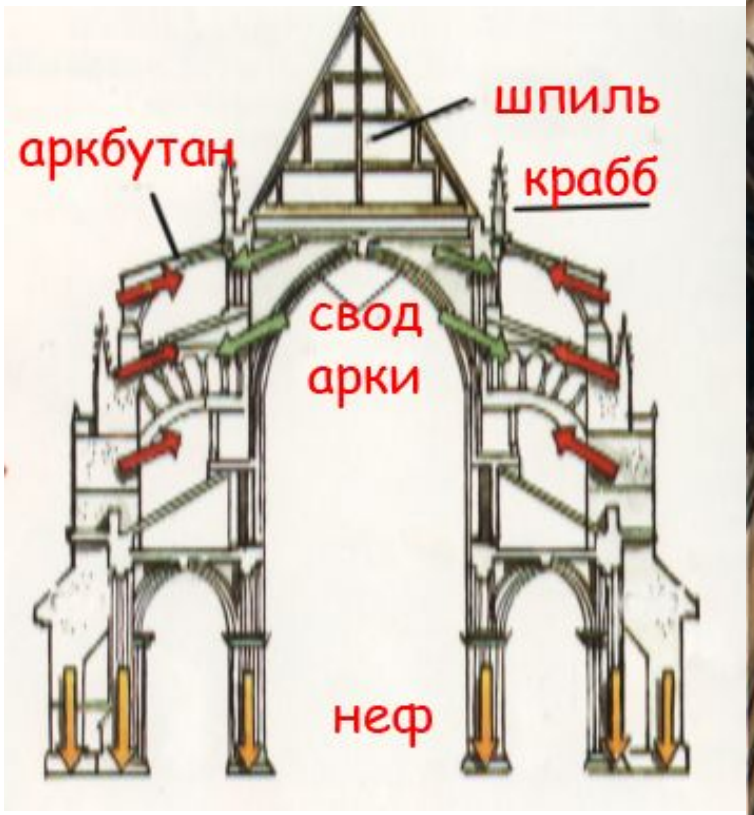
ГОТИЧЕСКИЕ СОБОРЫ значительно отличались от монастырских церквей романского периода:
романская церковь тяжеловесна и приземиста,
готический собор лёгок и устремлён ввысь.
Это связано с тем, что в готической архитектуре стали использовать новую конструкцию сводов.

Если в романской церкви массивные своды покоятся на толстых стенах, то в готическом соборе свод опирается на **арки**, а те в свою очередь — на столбы.
Боковое давление свода передаётся аркбутанам (наружным полуаркам) и контрфорсам (наружным опорам, своего рода «костылям» здания).
Такая конструкция дала возможность
-уменьшить толщину стен,
-увеличить внутреннее пространство здания.
Стены перестали служить опорой свода,

Распределение тяжести сводов на выносные опоры

Аркбутан –

открытая полуарка,
передающая
на контрфорс
тяжесть свода



Центральный неф собора в Реймсе имеет высоту 38 метров.

Скульптурное и живописное убранство соборов, выполненное на религиозные и светские сюжеты, несло в себе систему взглядов и представлений людей Средневековья.

Пространство собора — с многочисленными архитектурными и скульптурными украшениями, светом, льющимся сквозь стекла витражей, —

создавало образ небесного мира,

воплощало мечту о чуде.

Арка, как и купол средокрестия символизирует небесный свод. Дверной проём символизирует землю. В соединении арки с дверным проёмом заложена идея земли и неба.

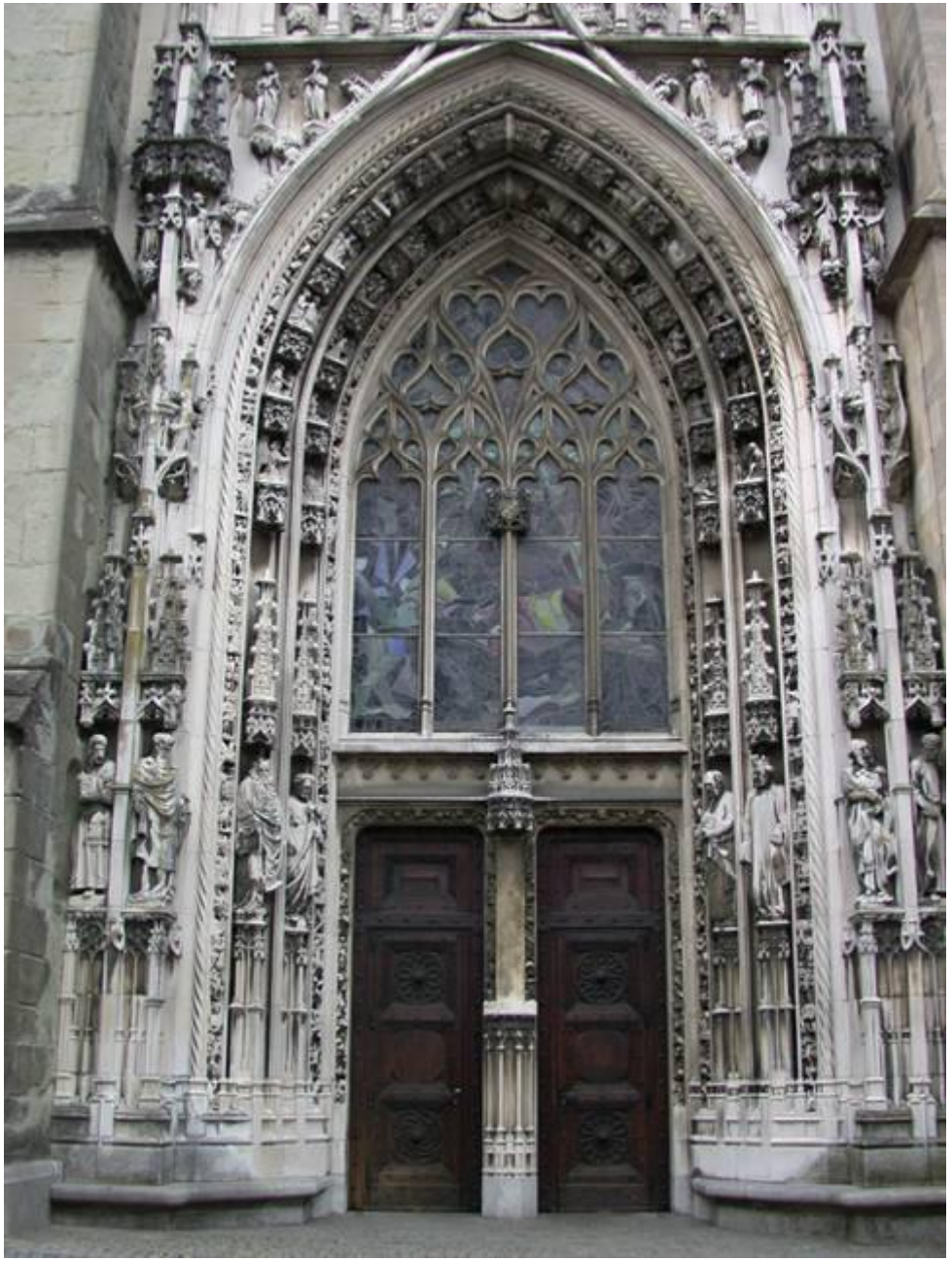
Сумрак собора – символ пещеры, где родился Бог.

Свет от свечей и из узких окон – божественный свет.

Контраст тьмы нефов и света перед алтарём – победа божественного света над мраком греховной жизни.

Вся смысловая символика христианского храма повторяется в его западном портале.
Дверь – это переход из одного пространства в другое, из мирского в священное. Смысл имеет и размер двери: «Входите тесными вратами, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».
Ступени – символ восхождения к Богу. Три портала – символ Святой Троицы.

Портал – вход в собор

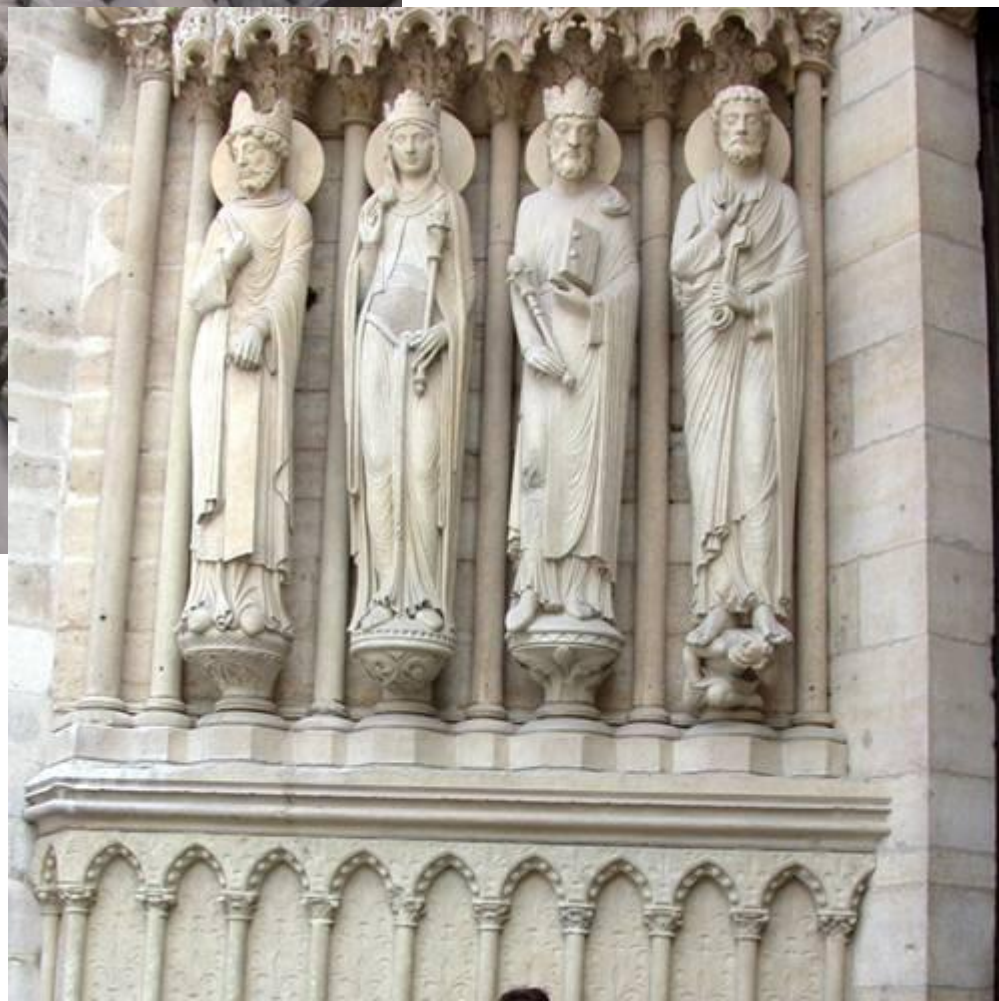


СКУЛЬПТУРА ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Собор был и главным средоточием готического изобразительного искусства – скульптуры и живописи (преимущественно в виде витражей).

В готической скульптуре статичность и замкнутость романских статуй сменились «подвижностью фигур», особой пластикой в которой органически переплелись возвышенная духовность и острые жизненные наблюдения, фантастический гротеск.

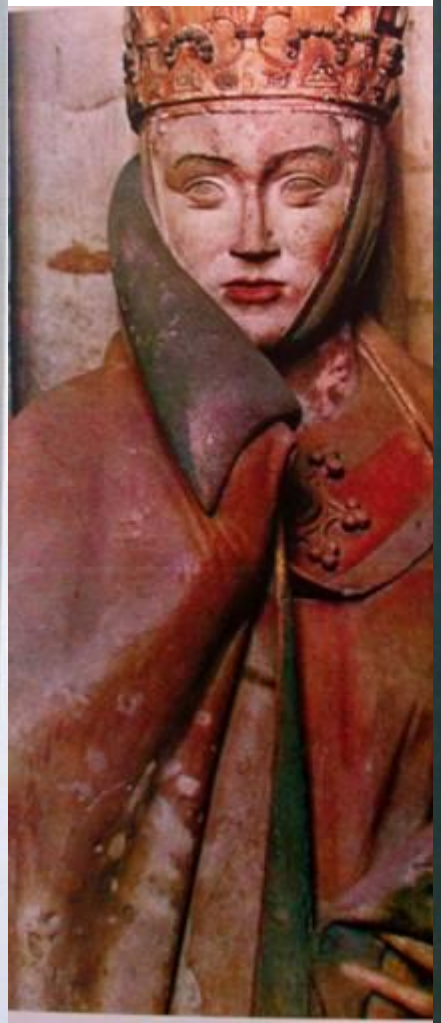
В архитектуре какой эпохи вы встречали скульптуры в нишах?



На какой
из этих фотографий портал
XIVвека, а на какой XX-ого?

Лиризм образов и жизненная правдоподобность

КОРОЛЬ ШИЛЬДЕБЕР.
Париж, аббатство Сен-Жермен-де-Пре, 1239-1244 г.г. Камень, следы полихромии, высота : 191 см.



Ута. Собор в Наумбур
1250–1260

В скульптуре готики приходит новое понимание образов Христа и Богоматери — на первый план выдвинулась тема мученичества: готические художники изображали Бога скорбящего и страдающего, принявшего муки на кресте за грехи человечества. Христос из грозного судьи превращается в мудрого проповедника.

Образ Богоматери становится культовым

Готическое искусство постоянно обращалось к образу Богоматери — заступницы и просительницы за людей перед Богом. Культ Богоматери сложился практически одновременно с поклонением прекрасной даме, характерным для Средневековья. Нередко оба культа переплетались, и Богоматерь представала в облике прекрасной женщины

Химеры- **скульптура в образе фантастического животного.**

Горгульи – **скульптуры-водостоки.**

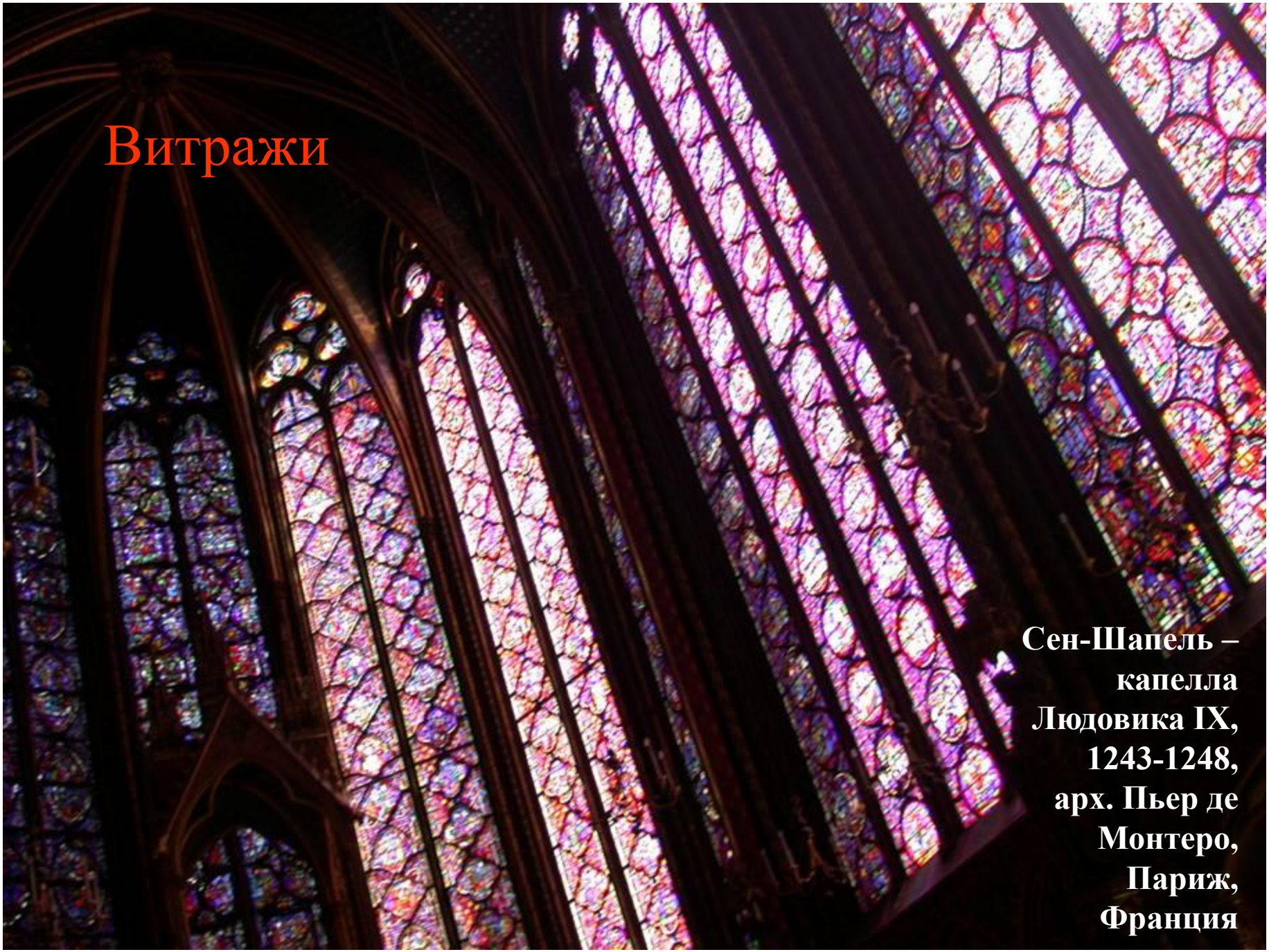
В то же время сохранялась вера в чудеса, фантастических животных, сказочных чудовищ. Их изображения встречаются в готическом искусстве также часто, как и в романском: например, в виде скульптур — химер или скульптур-водостоков — горгулей.

ЖИВОПИСЬ ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

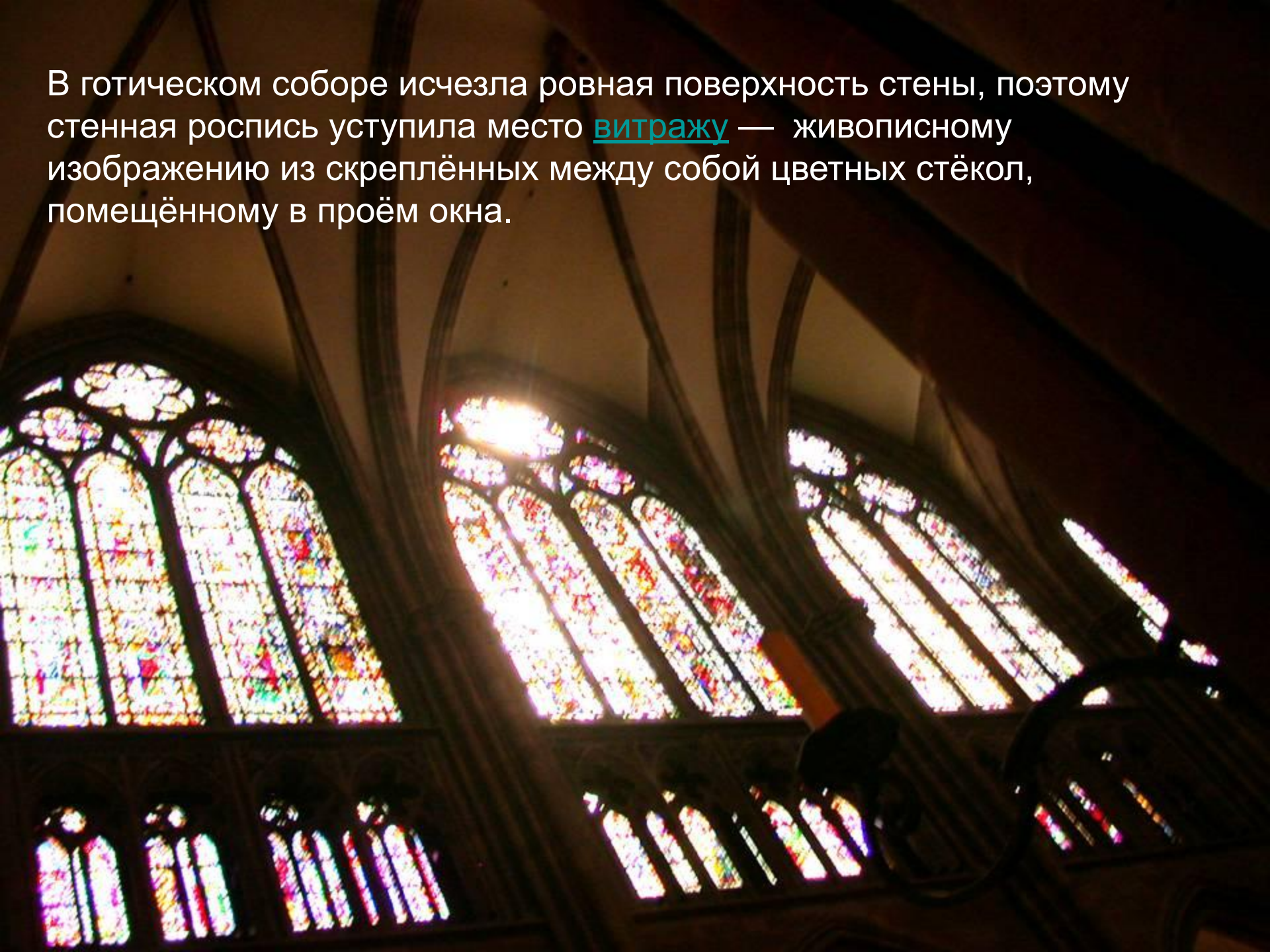
Почему церковь Сент-Шапель в Париже называют «волшебной шкатулкой»?

Настенные росписи

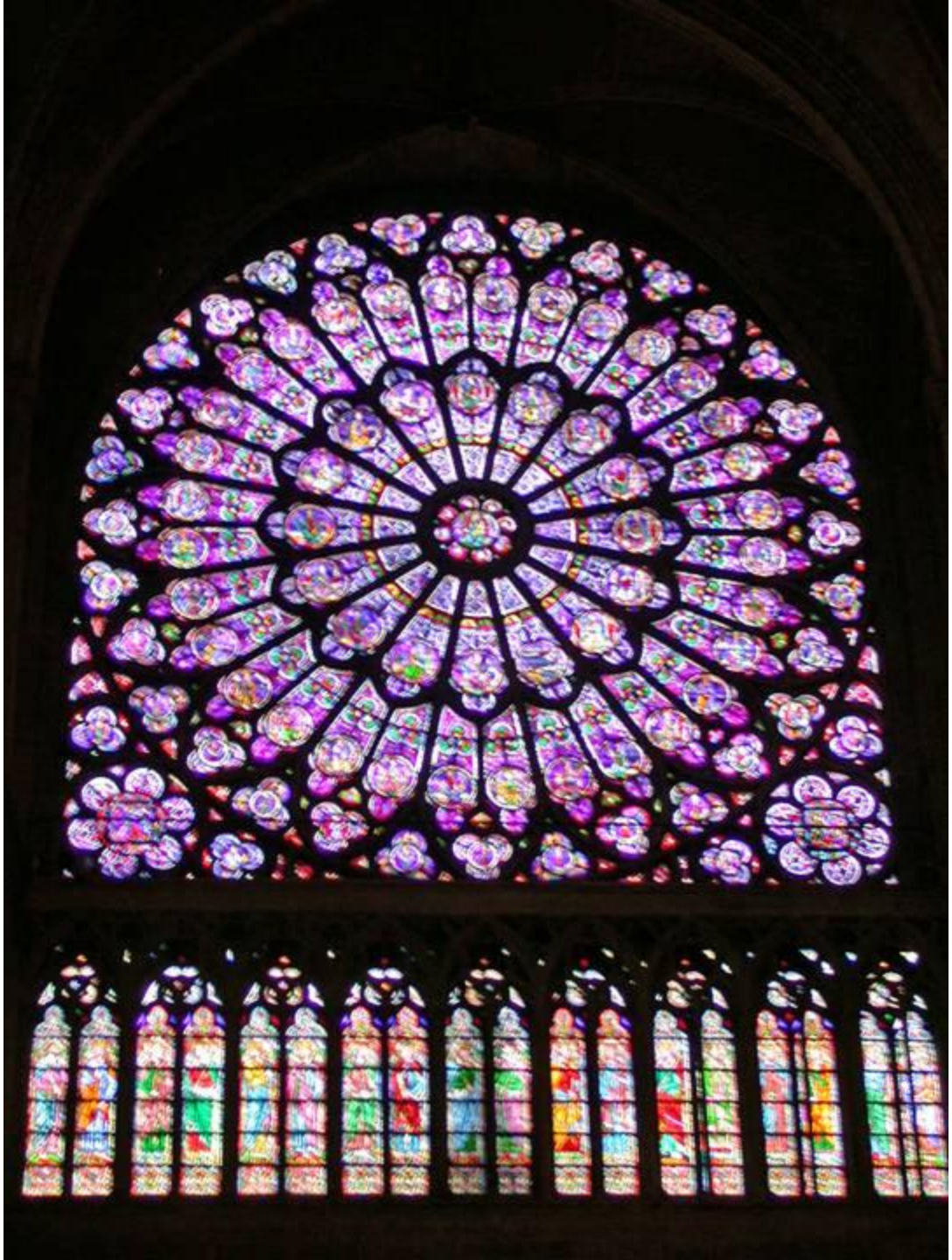
Витражи



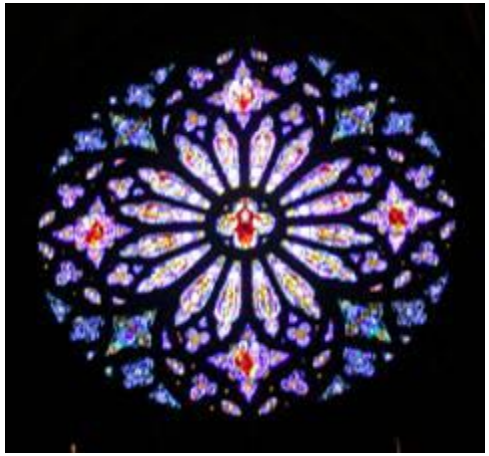
Сен-Шапель – капелла Людовика IX, 1243-1248, арх. Пьер де Монтеро, Париж, Франция



В готическом соборе исчезла ровная поверхность стены, поэтому стенная роспись уступила место витражу — живописному изображению из скреплённых между собой цветных стёкол, помещённому в проём окна.



Окно «роза»



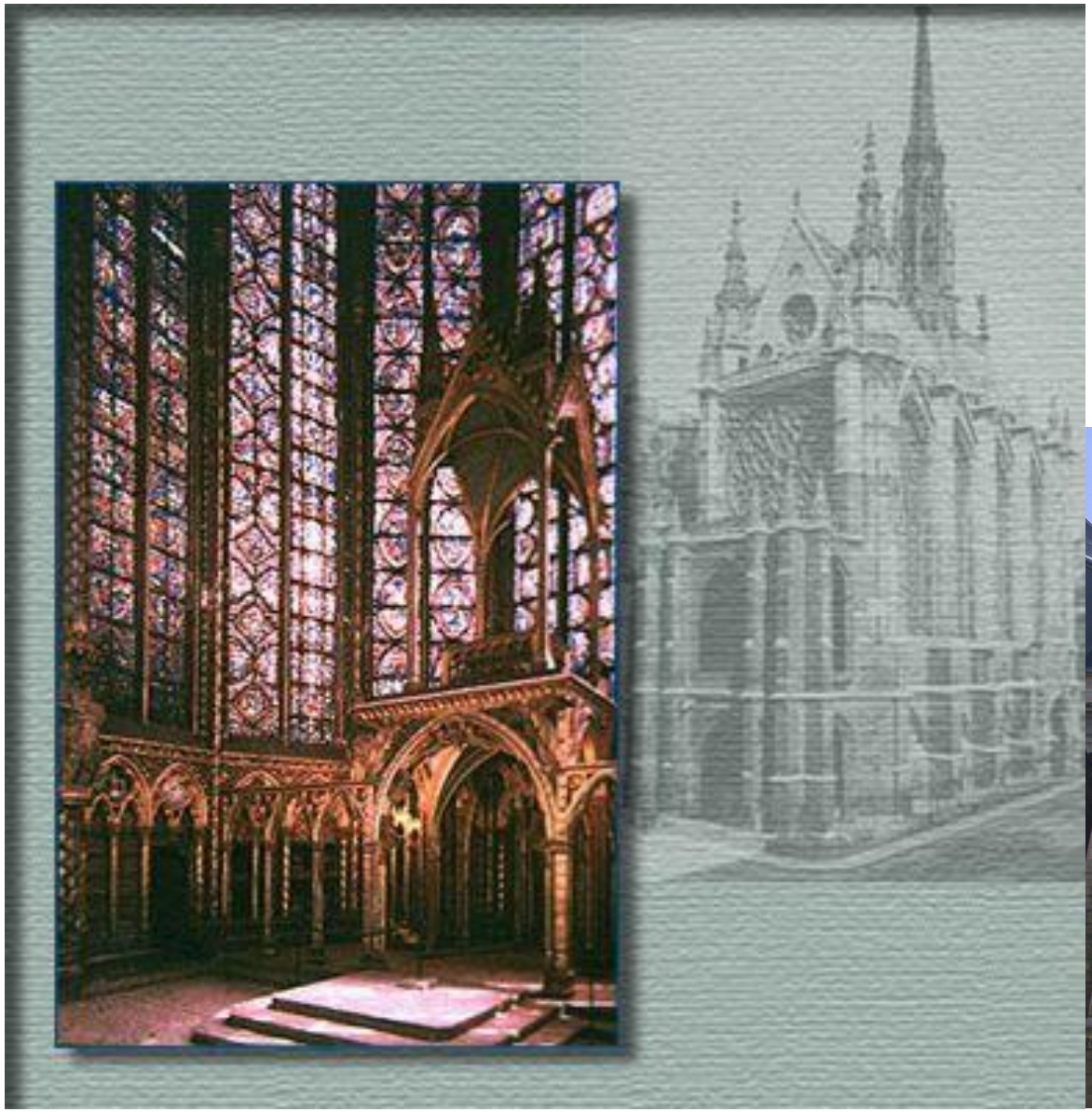
В XII-XIII веках делали цветные витражи. Готовые цветные стёкла нарезали в соответствии с рисунком, набирали на шаблоне, а затем покрывали росписью. Эти элементы скрепляли свинцовыми перемычками и заключали в металлическую раму.

Собор Парижской Богоматери
1160-1245г.г., Париж, Франция

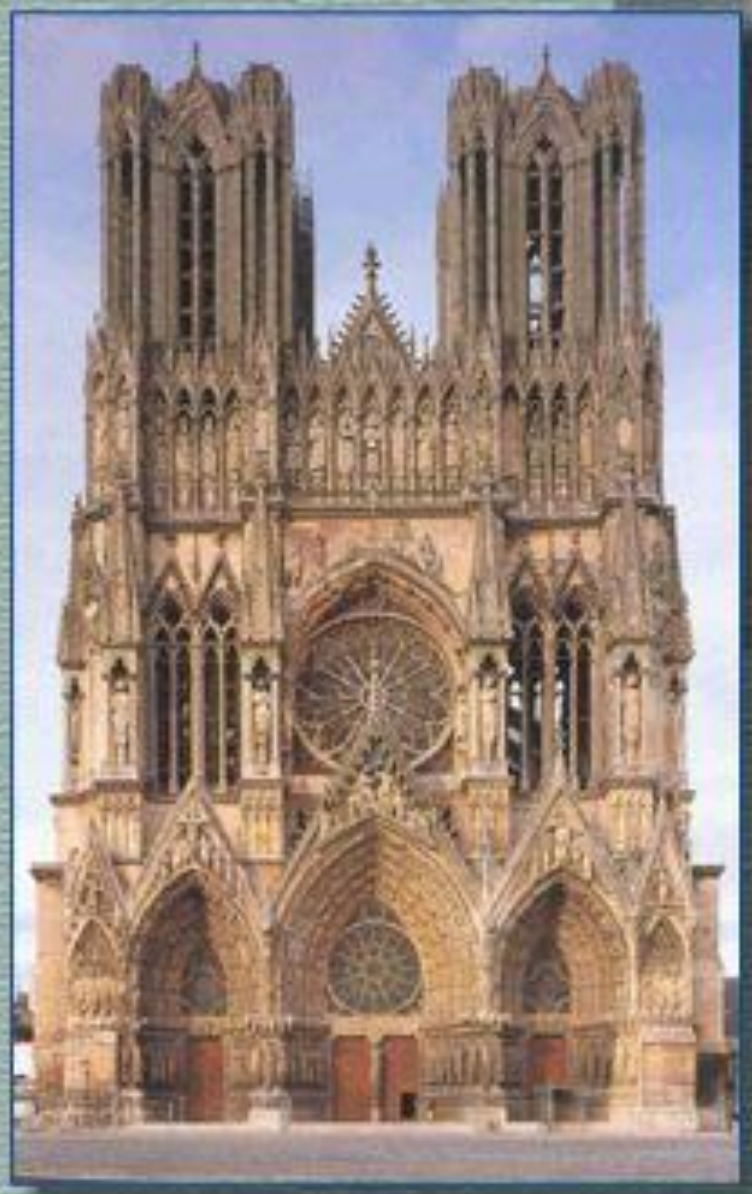
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные рёбра, -
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам…

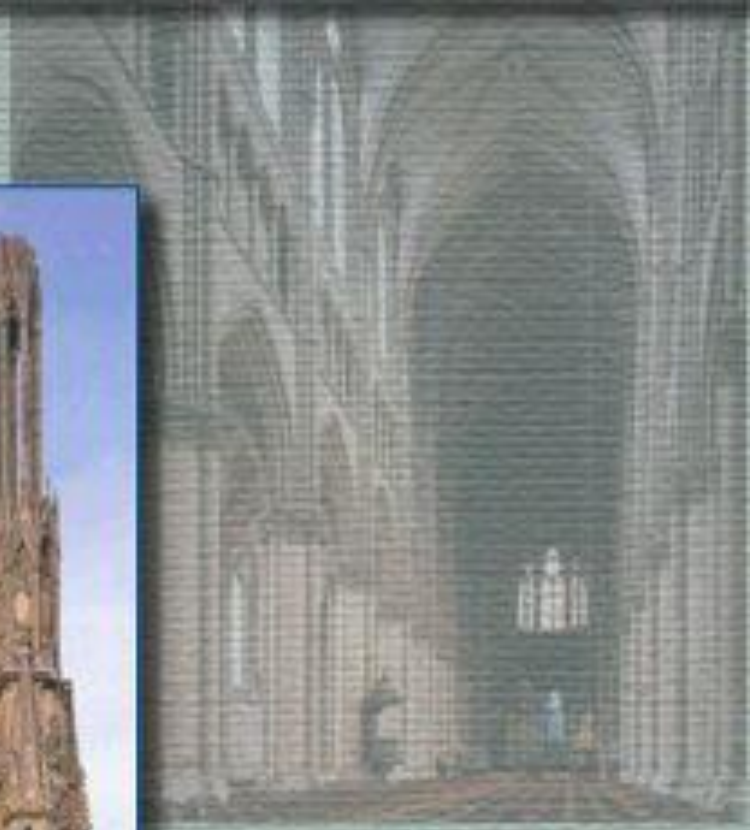
Осип Мандельштам

Зрелая готика



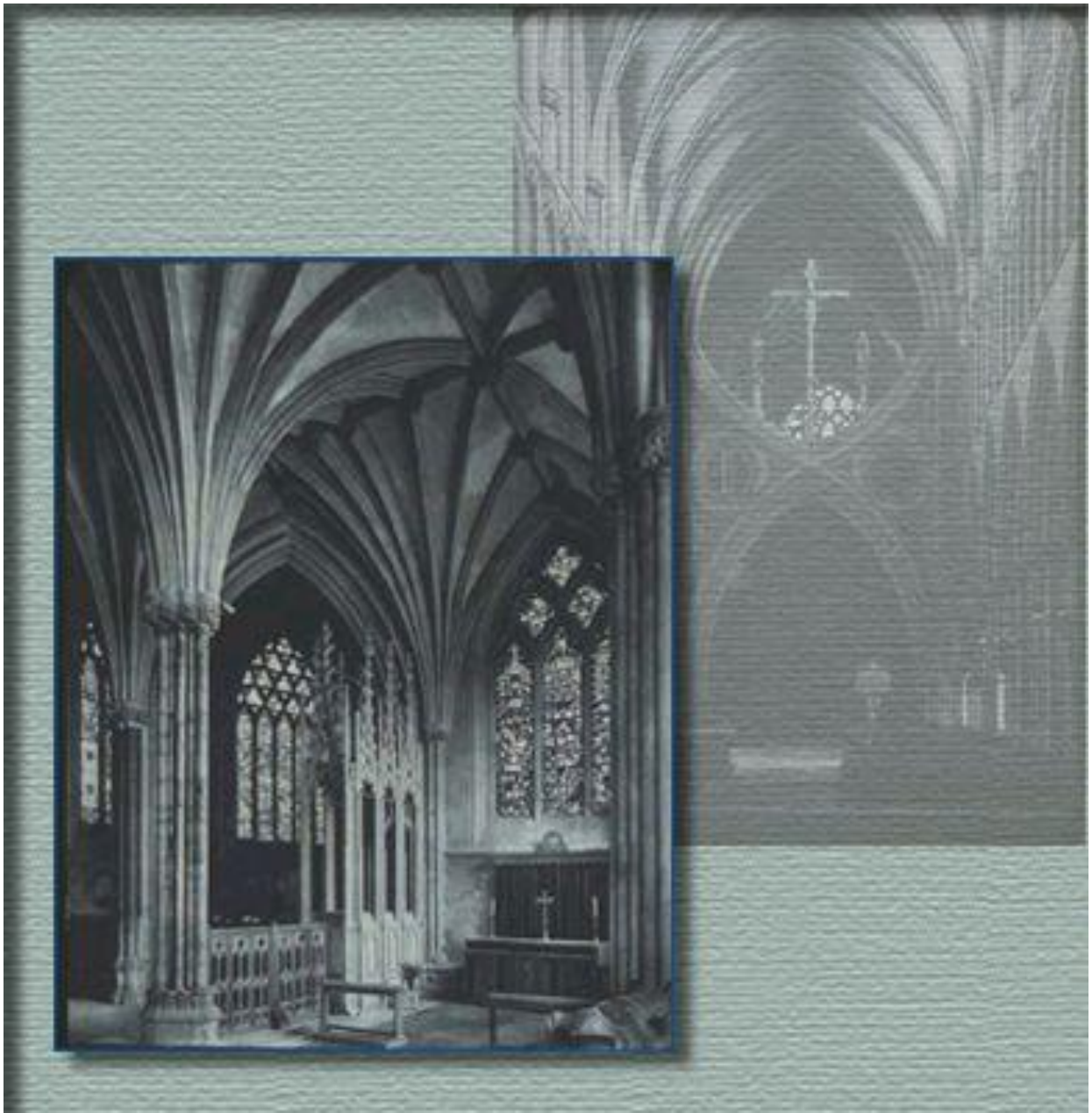
Церковь капеллы Сен-Шапель в Париже (1245-1248), образец «лучистого» придворного стиля короля Людовика IX





Собор в Реймсе (1211-1311), где короновались короли.

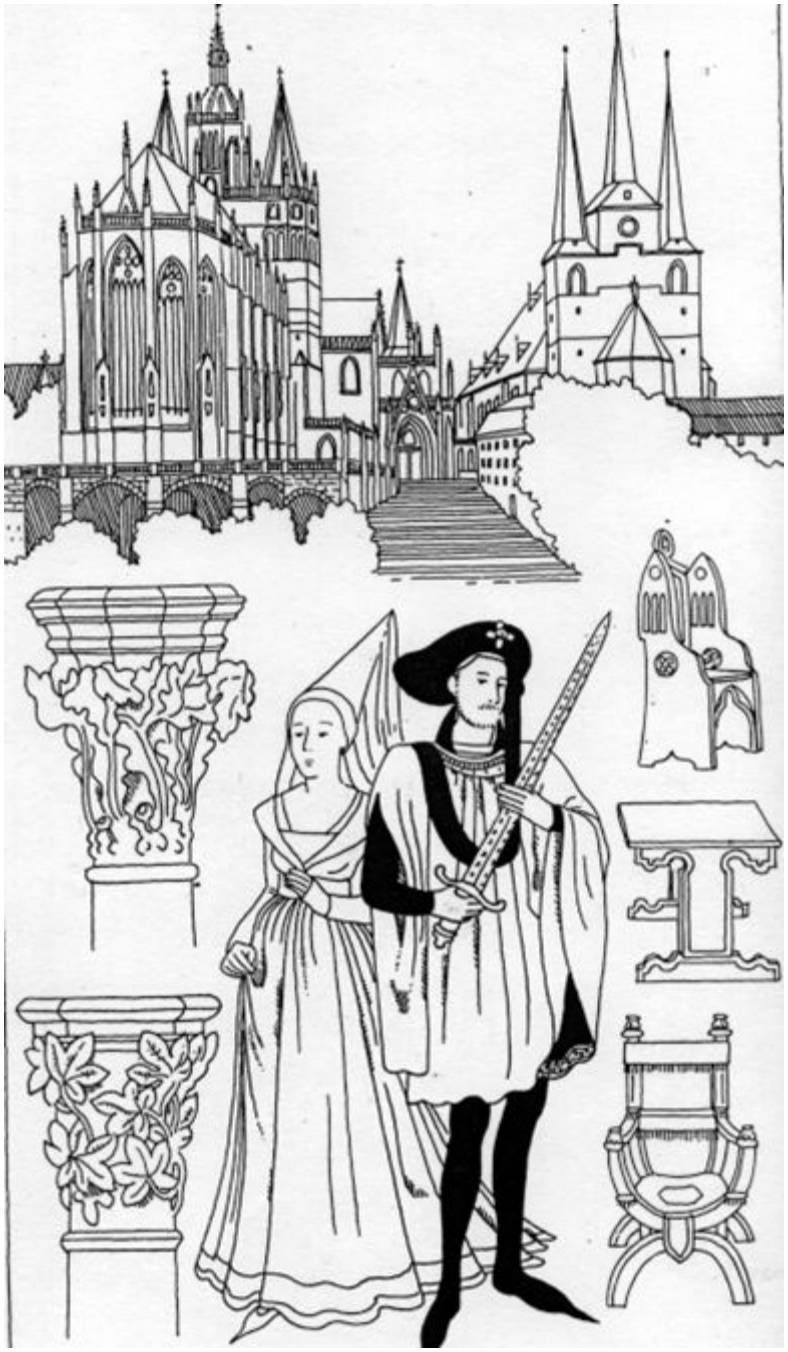
Поздняя готика



Руанский собор (1434-1514)

Стиль «пламенеющая готика»

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ?

Какие из приведённых здесь иллюстраций не соответствуют готическому стилю?

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ