

Западноевропейская скульптура в X-XIV веках



В средние века скульптура была неотделима от архитектуры. Соборы украшались барельефами и скульптурами изнутри и снаружи.

Романский стиль не предполагал единых норм. Вход внутрь разделял земной и небесный мир, поэтому над ним часто изображали картину страшного суда.

Наряду с религиозными сценами в романском стиле присутствуют сказочность и фантазия - барельефы изображают фантастические существа, не связанные с религией.

Скульптура романского стиля



Особенностью романского изобразительного искусства стали орнаментальные изображения диковинных, полуживотных существ. На капителях и у подножия колонн, на окнах, рельефах дверей и стен запечатлены химеры (несуществующие животные), кентавры, ящеры и полуптицы. Дьявольские силы языческого происхождения со множеством голов, с рогами, копытами и хвостами, огромные львы, терзающие беспомощных ягнят, встречают прихожан уже у входа в храм. Бронзовые чудовища цепко держат в пасти ручки массивных дверей. Эти чудовища давали богатую пищу воображению средневекового человека, напоминая о грядущем возмездии за совершенные грехи.



**Химеры.
Собор
Нотр-Дам
де Пари.
Франция.**

XII – XVI вв.



**Химеры.
Собор Нотр-
Дам де Пари.
Франция.
XII – XVI вв.**

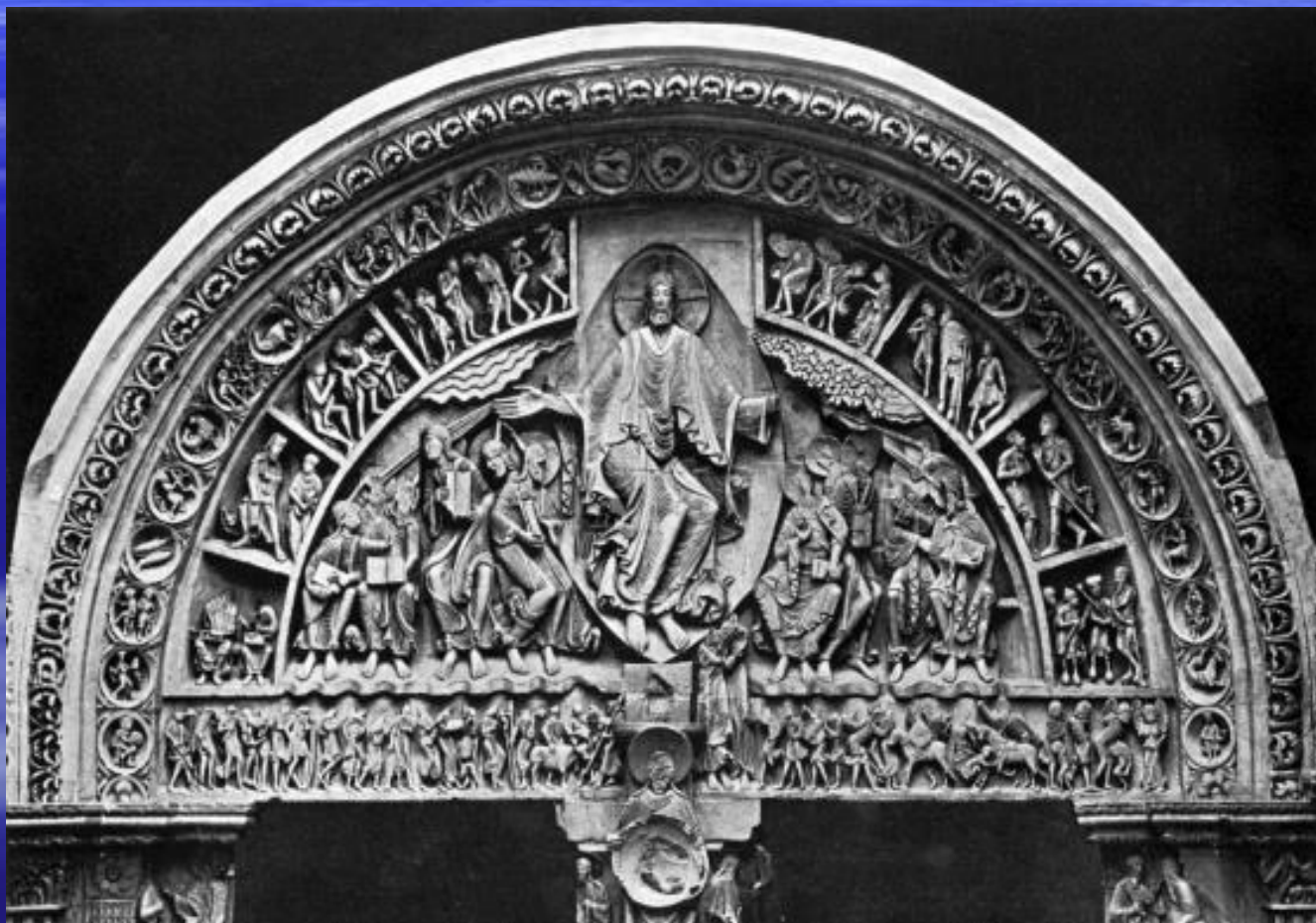
Демон, низвергнутый в ад. Рельеф капители колонны из собора в Отёне, Франция.

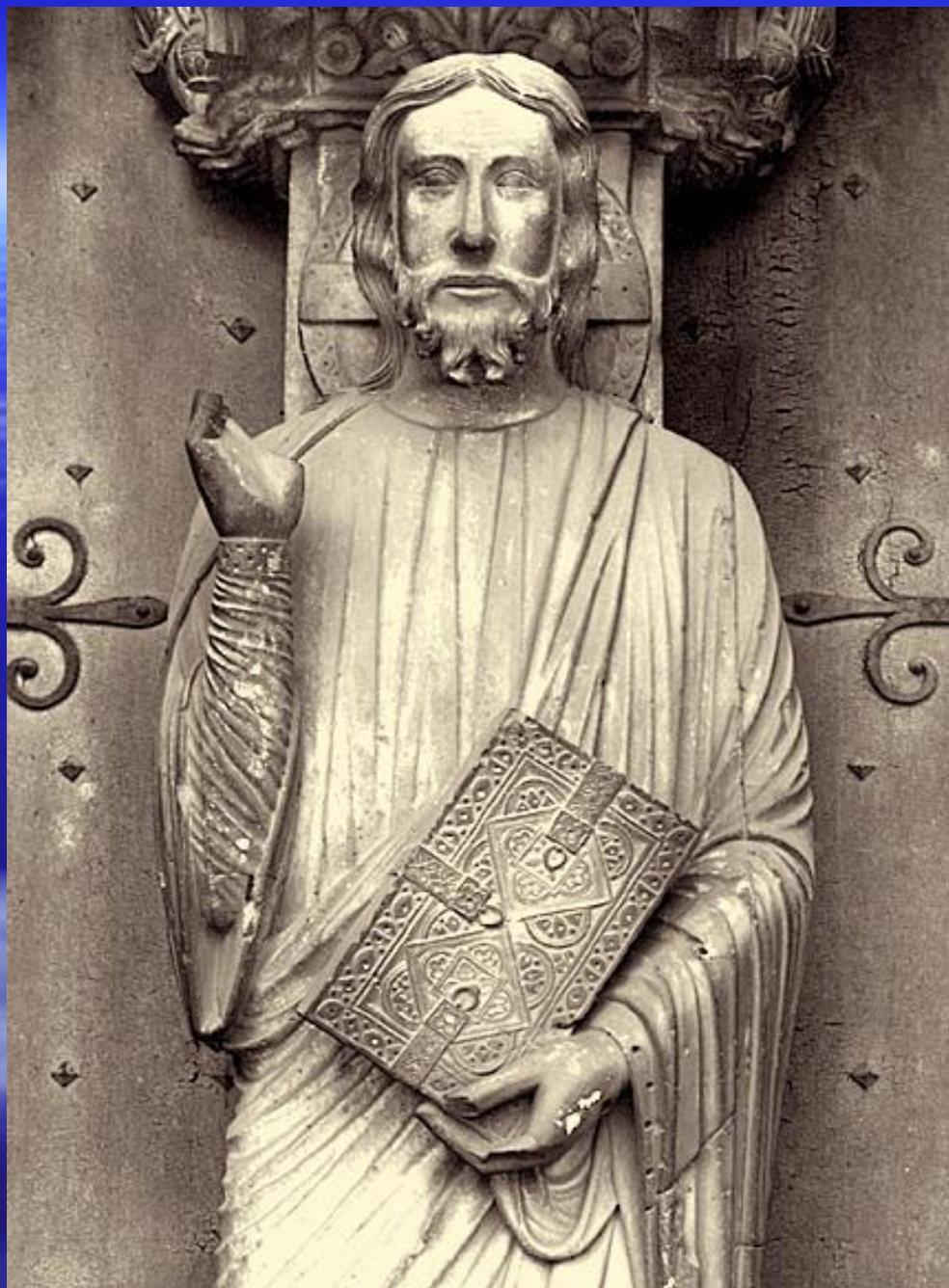


- Термин "романский стиль" был введён в начале XIX в. Романский стиль впитал различные элементы позднеантичного и меровингского ИСКУССТВА (Меровингское искусство, условное название искусства ряда областей Франции (главным образом северных и центральных), объединённых в 5—8 вв. государством Меровингов), культуры "Каролингского возрождения".
- В конце XI - начале XII вв., когда своды и стены обрели более сложную конфигурацию, ведущим видом храмового декора стали монументальные рельефы, украшавшие порталы, а часто и всю фасадную стену, а в интерьере - сосредоточенные на капителях колонны.

В скульптуре центральное место занимали темы, связанные с представлением о безграничном и грозном божьем могуществе

("Христос во славе", "страшный суд" и т. д.).



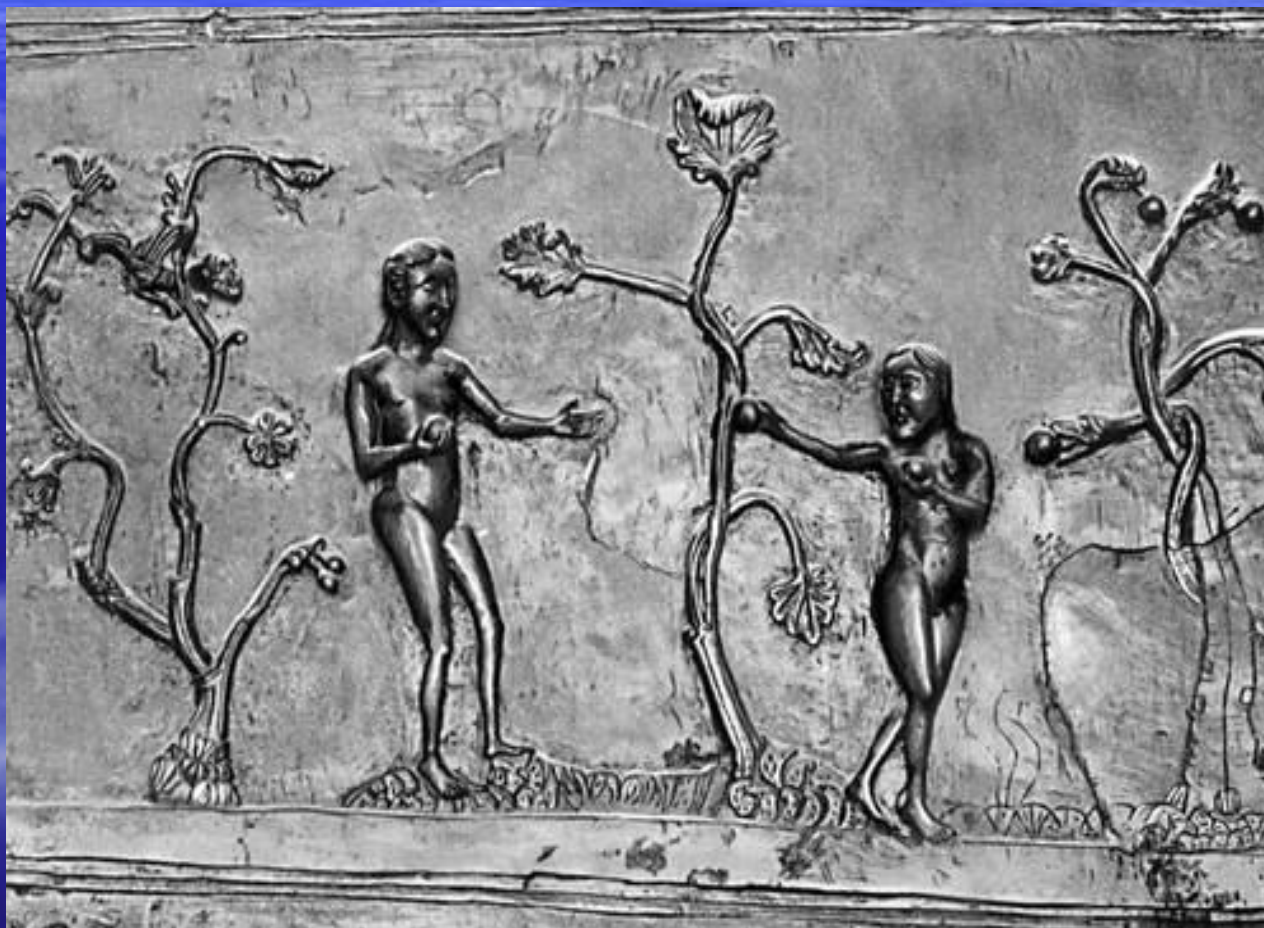


**Христос.
Скульптура
собора в
Шартре.
1145-1155 гг.
Франция.**

Главной задачей средневековых художников стало украшение храмов, создание произведений, которые должны были отражать образы божественного мира и наставлять верующих на путь истинный. Библейские сюжеты сплошь покрывали стены и своды церквей.

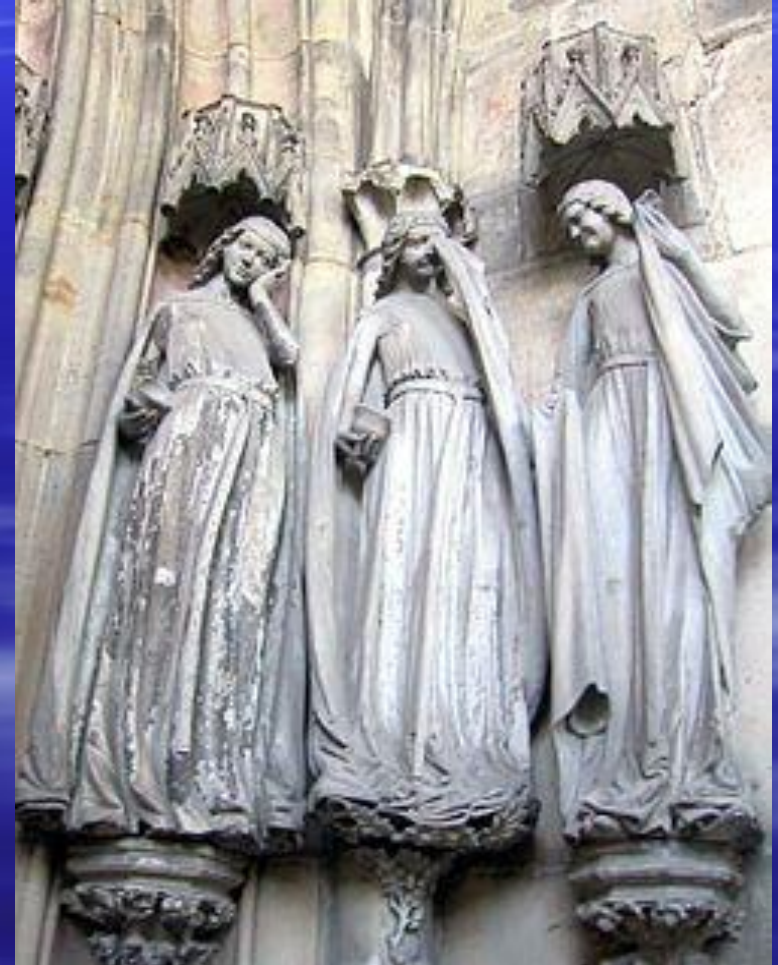
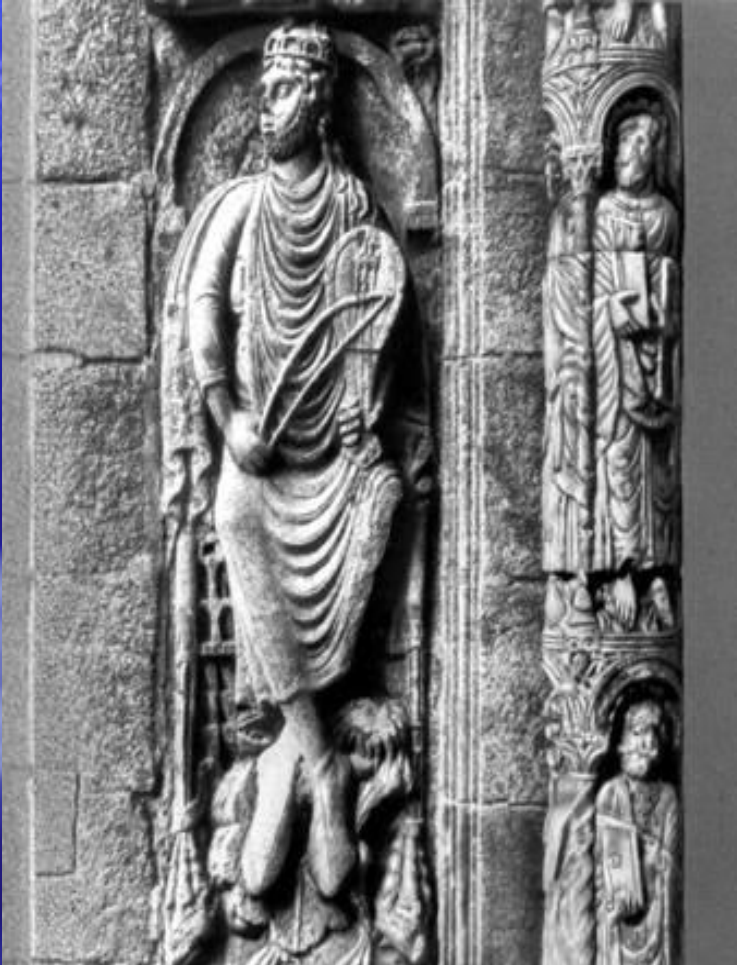


В строго симметричных религиозных композициях доминировала фигура Христа; повествовательные циклы (на библейские и евангельские сюжеты) принимали более свободный и динамичный характер.



«Адам и Ева». Рельеф дверей. 1015. Собор в Хильдесхайме.

- В романском рельефе появились композиции с человеческими фигурами различных масштабов, с причудливо изгибающимися искаженными формами и пропорциями, с напряженным ритмом движений.



«Страшный суд». Рельеф. Тимпан собора Св. Петра. 12 в. Муассак.

Фрагмент





Наивные в своей
жизне и
нельзя отрывать от
индивидуальными
переживаний.

*Скульптурный
рельеф церкви
монастыря Сен -
Пьер в Муссаке.*

Фигуры выглядят естественно просто и реалистично. Наивные в своей первозданной красоте, они таят в себе нечто очень важное и невысказанное. Скупые жесты (руки по правилам нельзя отрывать от тела) удивительно разнообразны, лица оживлены индивидуальными чертами, в них передан мир глубоких душевных переживаний.

Фигуры в Шартрском соборе изображают

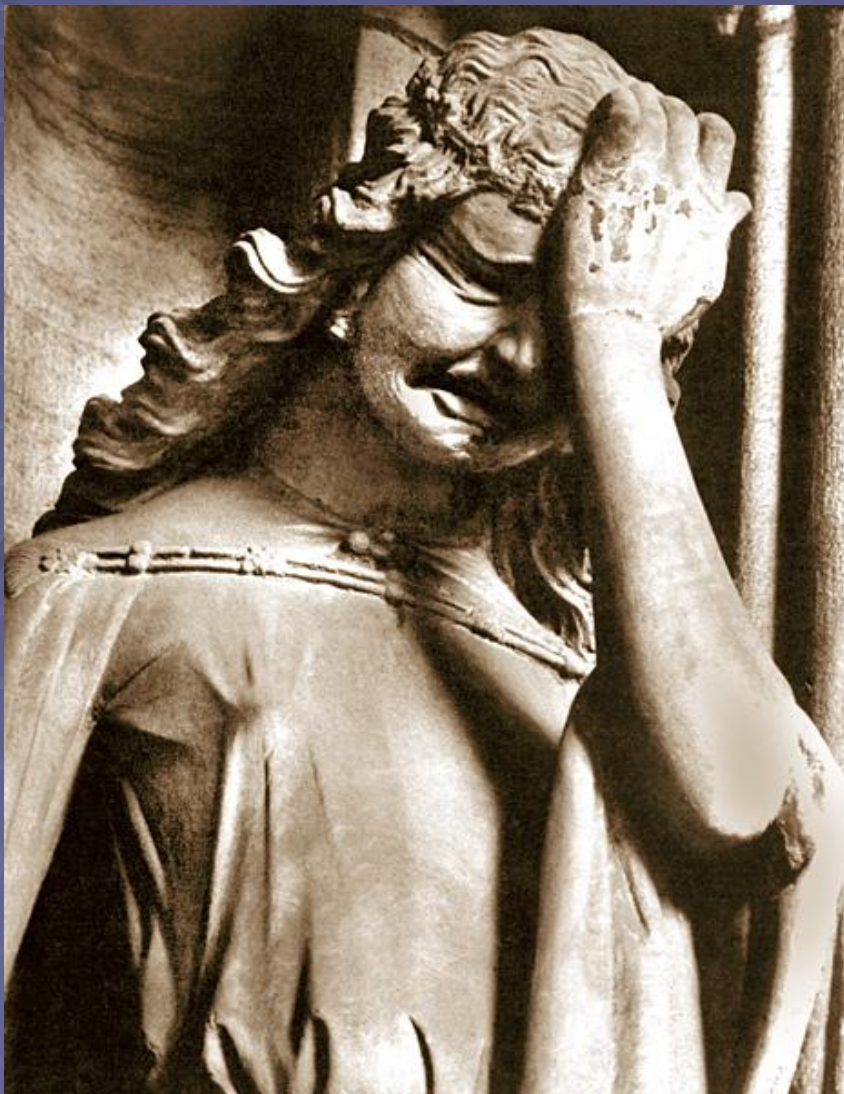


ты в подобия
такие у них
лица крестьян и
и над своей

*Скульптура собора в
Шартре. 12 в. Франция.*

Фигуры в Шартрском соборе изображают античных ученых, даже одеты в подобия греческих хитонов, - но какие у них «плебейские», морщинистые лица крестьян и как они усердно гнут спины над своей работой.

Скульптура готики



Из всех видов изобразительного искусства готики скульптуре принадлежит особое место. Она самым тесным образом связана с архитектурой. Религиозная тематика по-прежнему доминирует, но теперь она обращена к чувствам человека.

Плачут, негодуют, смеются девы «разумные» и «неразумные» на северном портале собора в Магдебурге.

«Дева неразумная». Собор в Магдебурге. Германия. XIII в.

Главные черты готической скульптуры:

- Меняется художественная концепция: от абстрактного к явлениям реального мира;
- Религиозная тематика сохраняет своё доминирующее положение. Меняются лишь образы, они наделяются чертами глубокой человечности;
- Появляется и играет доминирующую роль круглая пластика, хотя рельеф существует так же;
- Иконографическая программа расширяется.



- Удлиненность пропорций скульптур, симметричность форм – характерные черты готической скульптуры, но, по сравнению с пластикой романского стиля, она воспринимается более свободно. Центр тяжести тела перемещается на одну ногу, придавая фигурам естественность и непринужденность. Сквозь складки одежд угадываются очертания тела с присущим ему едва уловимым, скользящим движением. В стройной готической скульптуре, в сдержанности ее позы переданы достоинство человека, тонкость его чувств и личных переживаний.
- *Мадонна с младенцем из Ломнички. Чехия. Дерево. 1410 г.*



- Погруженные в задумчивость, торжественно-величавые, герои готической скульптуры во многом напоминают благородных средневековых рыцарей.

- *Марбургский всадник.
1245 – 1250 гг.
Национальный музей истории. Марбург,
Германия.*



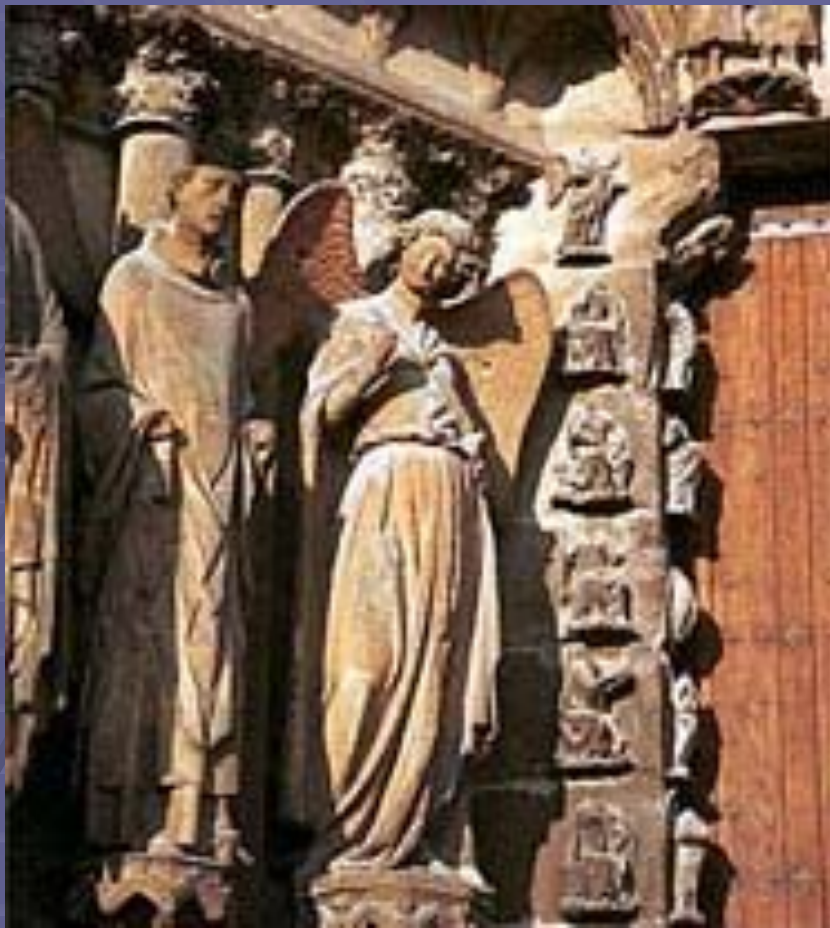
Статуи изображали не только чудеса, сотворенные Христом, но и его страдания. Основной мыслью готического искусства было очищение от греха и возвышение через страдание.

**СКУЛЬПТУРНАЯ
ГРУППА СОБОРА В
ШАРТРЕ
(ФРАНЦИЯ).**



Так высятся они немой
загадкой
(сами себе и вечности
сродни);
и лишь случайно под
отвесной складкой
проглянет жест, прямой, как
и они,
и сразу замирает,
недвижим,
обогнанный столетьями на
воле.
Их держат в равновесии
консоли,
где целый мир, но он
неведом им,-
мир спутанный, без
собственной опоры,
где атлет и зверь трясутся
оба
и, корчась никогда не
сходят с мест.

*Э.М.Рильке.
«Портал».*



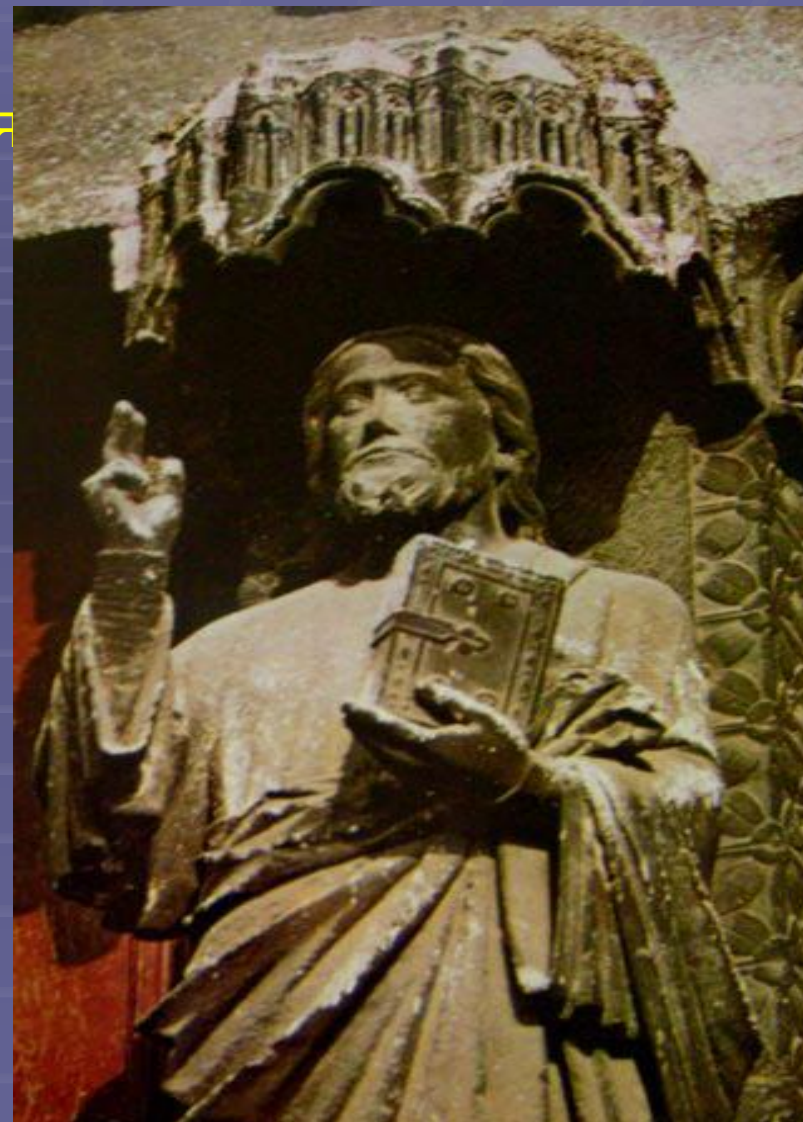
Смиренно застыли в молитвенных позах перед фигурами Христа и Богородицы, чему-то загадочно улыбаясь, ангелы на западном фасаде собора в Реймсе во Франции. XII – XIV в. Франция.

Скульптура Реймского собора принадлежит к лучшим созданиям готического искусства. Количество скульптур огромно: это десятки тысяч рельефов и свободно стоящих фигур внутри и снаружи соборов.

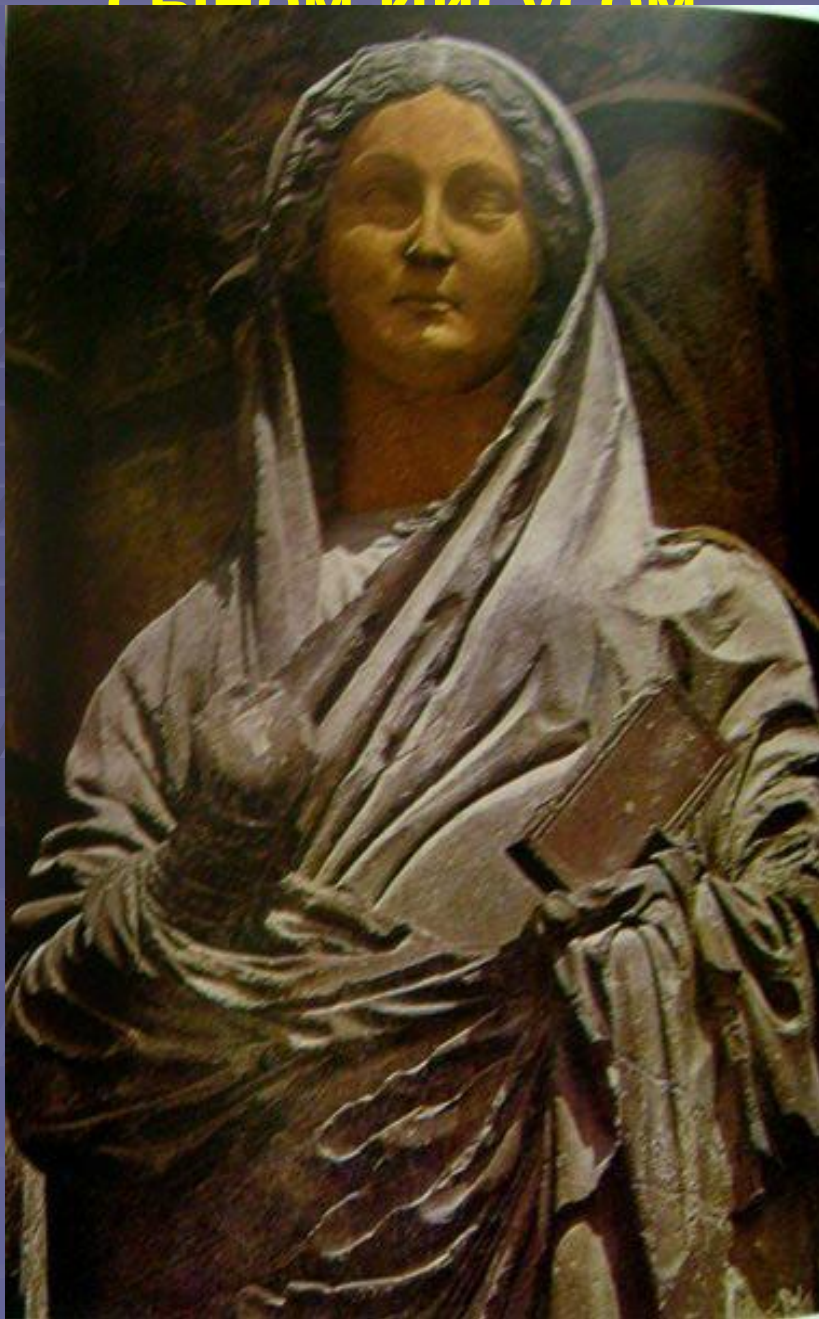
Сцена Страшного суда в церкви Нерезе



ИТЕЛЯ



СКУЛЬПТУРЫ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ И АНГЕЛА В СОБОРЕ В ШАРТРЕ



Огромное значение в творчестве придавалось образу Богоматери-Мадонны - в ней видели советчицу людей перед ее сыном Иисусом

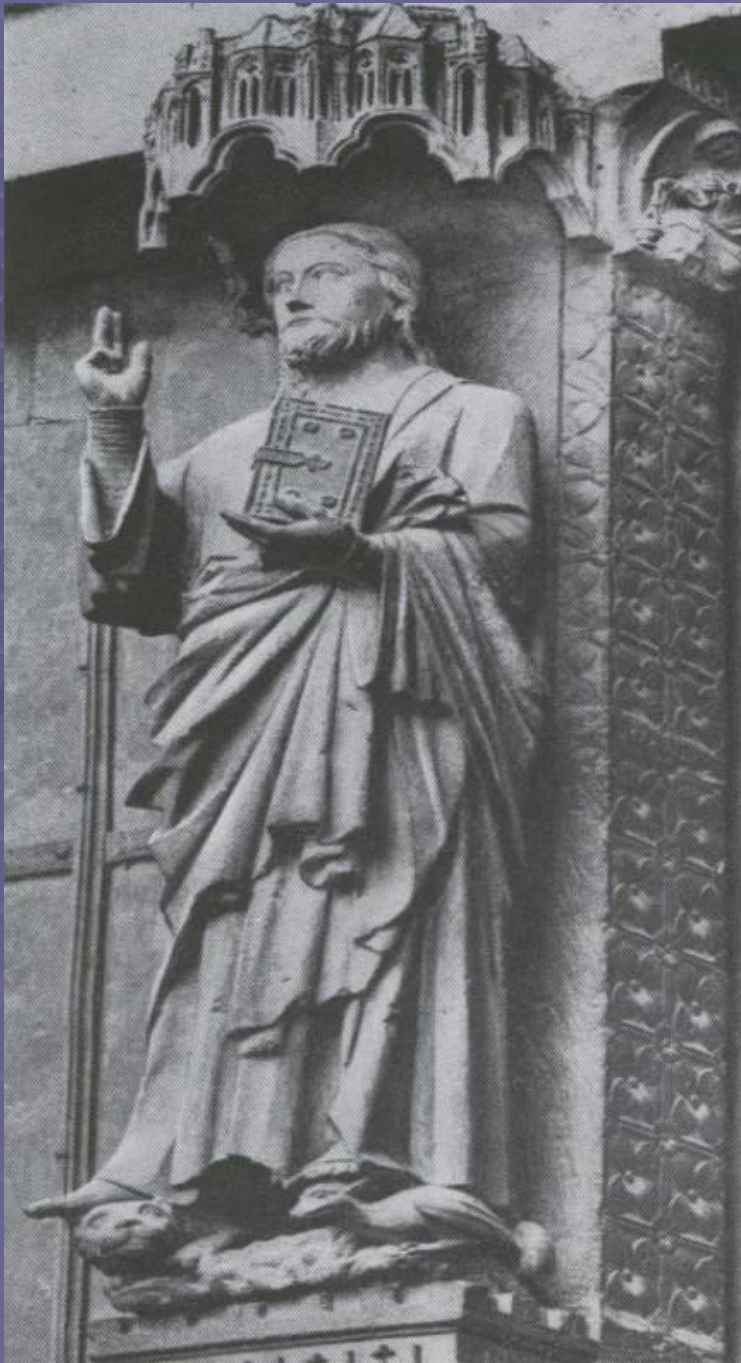
СКУЛЬПТУРА БОГОМАТЕРИ В СОБОРЕ В ШАРТРЕ

- Среди статуй Реймского собора есть несколько таких, которые относятся к подлинным шедеврам мировой скульптуры. Это прежде всего «Встреча Марии и Елизаветы» - будущей матери Христа и матери Иоанна Крестителя. Фигуры юной Марии и умудренной жизненным опытом Елизаветы образуют единую композицию, несмотря на то, что находятся в разных нишах и разделены колонкой, каждая погружена в свои мысли, думает о будущем предназначении.



Задумчивая улыбка чуть тронула губы Марии, робко прислушивающейся к зарождающейся в ней новой жизни. Мягкий овал девичьего лица Марии, грациозный наклон головы, маленькая брошь на груди, книга Священного Писания в руках – все эти детали создают один из самых пленительных и обаятельных образов в искусстве средневековой готики.





«Благословляющий Христос»
(соборе в городе Амьен, Франция).

- Скульптура
«Благословляющий
Христос» (соборе в городе
Амьен, Франция).

Алтарную преграду - леттнер - украшают рельефы с изображением.



Скульптура в интерьере Шартрского собора.

