

Средневековый орнамент

Орнамент - это

- узор, который основан на ритмичном повторении и чередовании составляющих его элементов (к примеру, растительных узоров или геометрических фигур).
- Служит для придания красоты зданиям и предметам декоративно-прикладного искусства (к примеру, мебели, текстильной и оружейной продукции), а также для украшения книжных иллюстраций и выделения текста.

Особенности средневекового орнамента

- 1) Сильная взаимосвязь с христианской религией. Многие сферы человеческой жизни, в том числе и искусство, контролировались церковью.
- 2) Тесное соприкосновение с творчеством народа. Это и любовь к яркой узорности, и изображения простых людей. А многие мастера происходили из низших сословий.
- 3) Для изображений и узоров характерна символичность, движение. Типично использование различных символов, ярких и драгоценных материалов.
- 4) Преобладали фантастические и сказочные изображения, в которых за основу брали растительные и животные мотивы.
- 5) Посредством изобразительно-декоративных средств, в том числе и орнаментов, в Средневековье стали передавать внутренний мир, состояние, чувства и эмоции человека, что не было характерно для предыдущих эпох.
- 6) Средневековый орнамент очень часто встречался в геральдике (историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов), где использовали разные символы, гербы, эмблемы, части снаряжения воина.

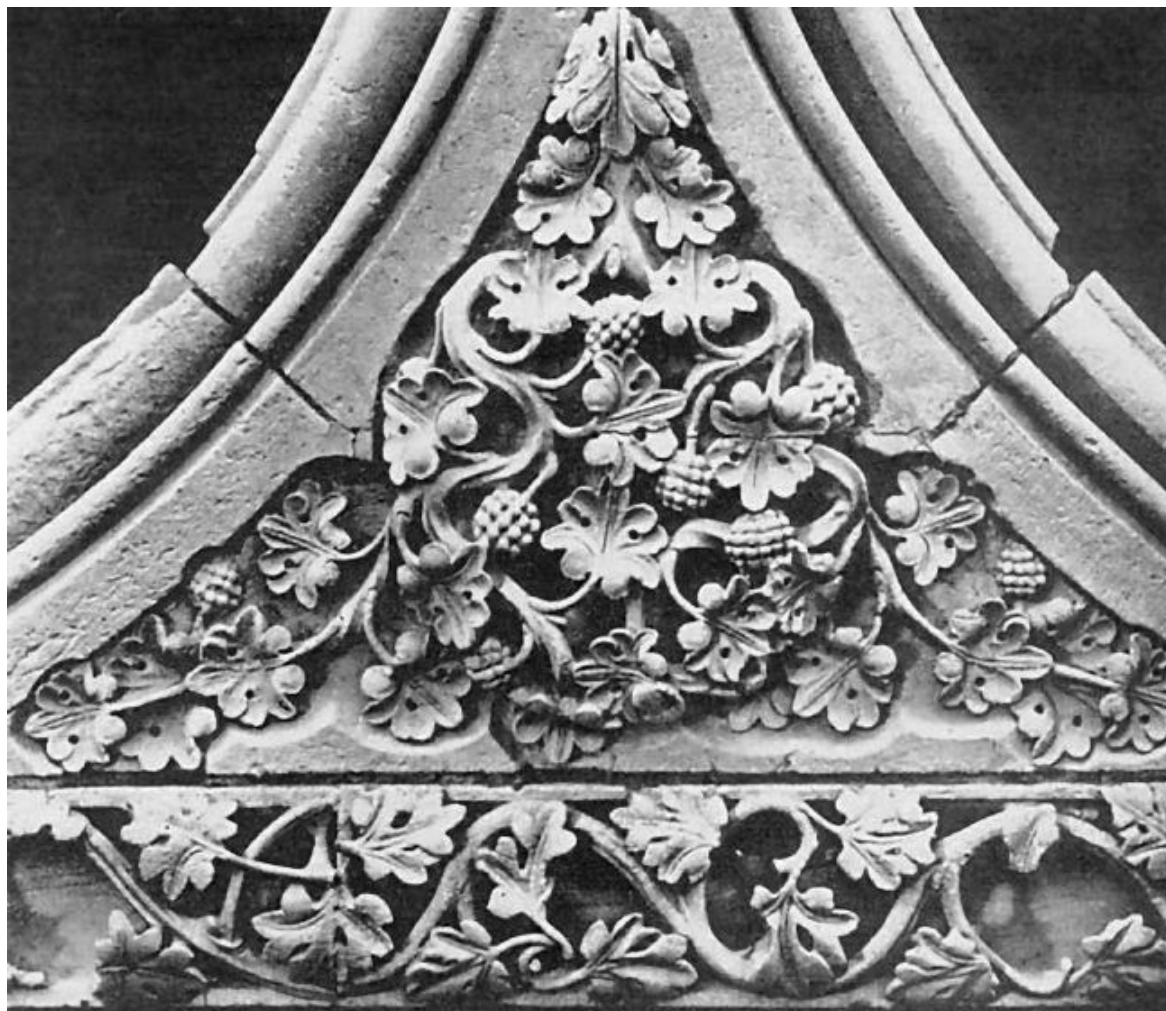
Готический орнамент

- Искусство **средневекового орнамента** в западноевропейских странах в готическую эпоху (XII–XV века) было под мощным авторитетом зодчества, а также церкви. **Готический орнамент** примечателен разнообразием и символичностью, весьма декоративен. Наряду с типичным применением античных и восточных тем, появляются и непривычные мотивы. Наиболее распространенные мотивы украшений: **растительный, мифологический и геометрический**. Очень популярны были изображения розы, исторических персон, воплощение разных библейских сюжетов.

Растительный орнамент

- Растительные элементы представлены местными растениями: **виноград, плющ, дуб, клевер, розы**. Мотивы отличаются абсолютной реалистичностью.

Виноградная лоза

Роза

Мифологический орнамент

- Широко используются **мифические сюжеты и персонажи**. В готических орнаментах можно увидеть огромное разнообразие фантастических рыб и существ.

Горгулья

Крылатый лев

Библейские сюжеты

До нашего времени дошло немало витражей Средневековья описывающих библейских героев. Один из самых величественных и прекрасных витражей ансамблей находится в соборе Нотр-Дам в Шартре. В его главной композиции центральное место занимает **Богоматерь в облике царицы с младенцем Христом на коленях.**

Богоматерь в облике царицы с младенцем Христом на коленях. XII – XIII вв. Витраж собора в Шартре. Франция.

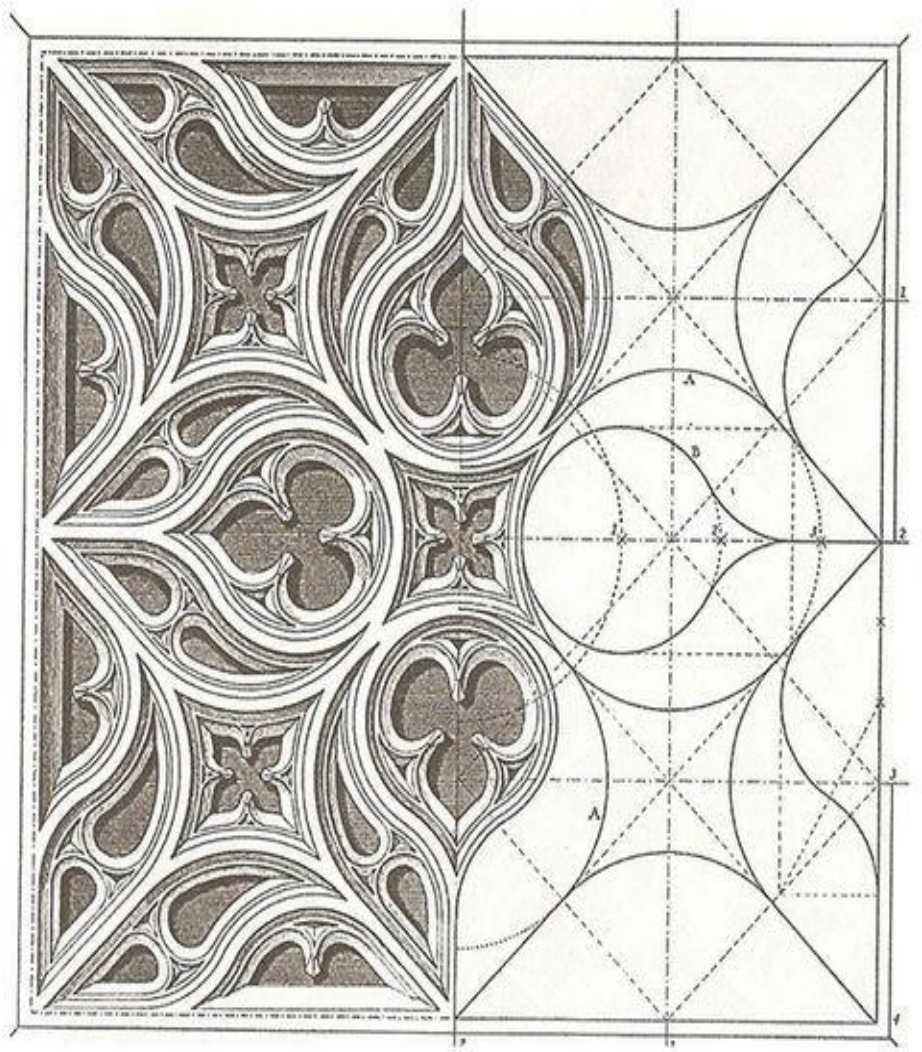
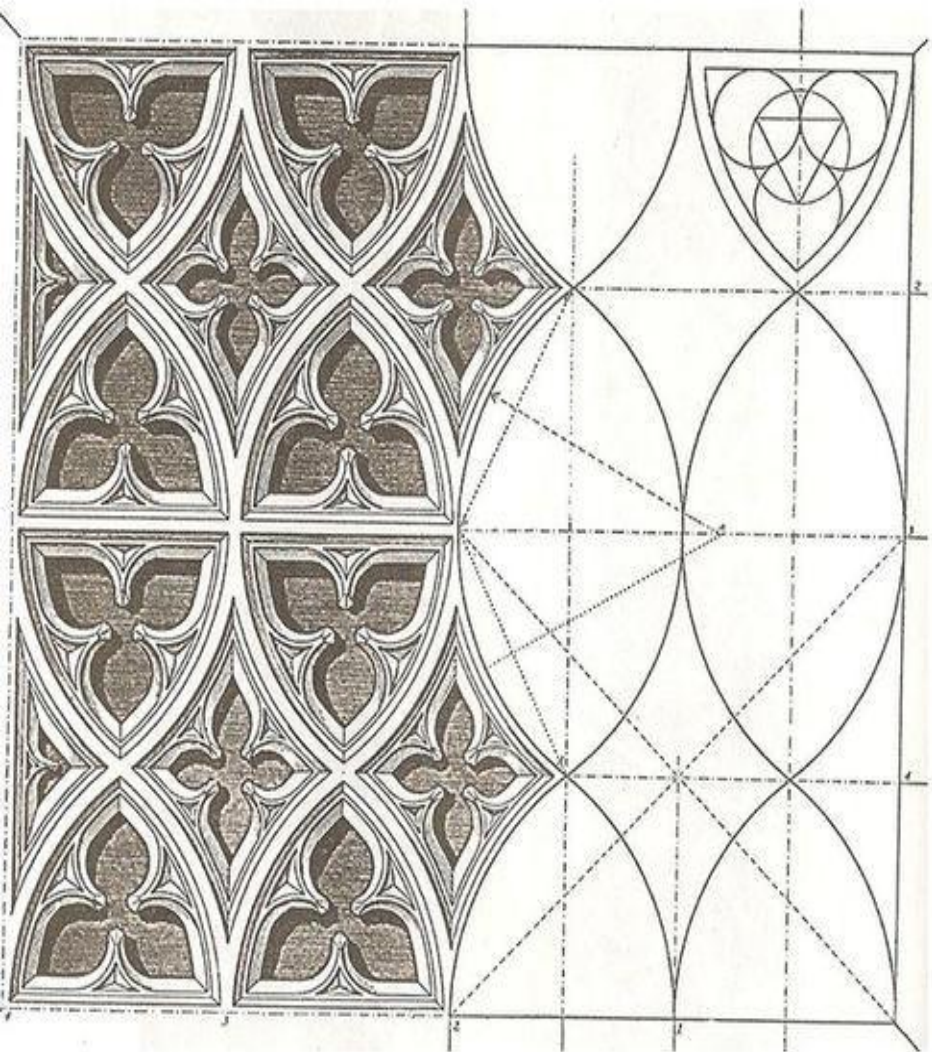
-
- Благодаря сияющим краскам это традиционное изображение приобретает ликующе-торжественный характер. **Праздничность также подчеркивается композиционными средствами:** восседающую на троне богородицу славят расположенные по сторонам ангелы. Различный масштаб фигур здесь вполне оправдан. **Художник с удивительным вкусом и мастерством сочетает густоту красного цвета, сияние золотистых оттенков, нежность голубого тона, глубину темно-синей краски.** У зрителя, попадающего в собор, возникало сказочное ощущение от того, что чистые и яркие тона удивительным образом смешиваются в пространстве и весело играют на коленях, полу и фигурах людей.

Витраж церкви Сен-Шапель. XIII в.
Париж, Франция

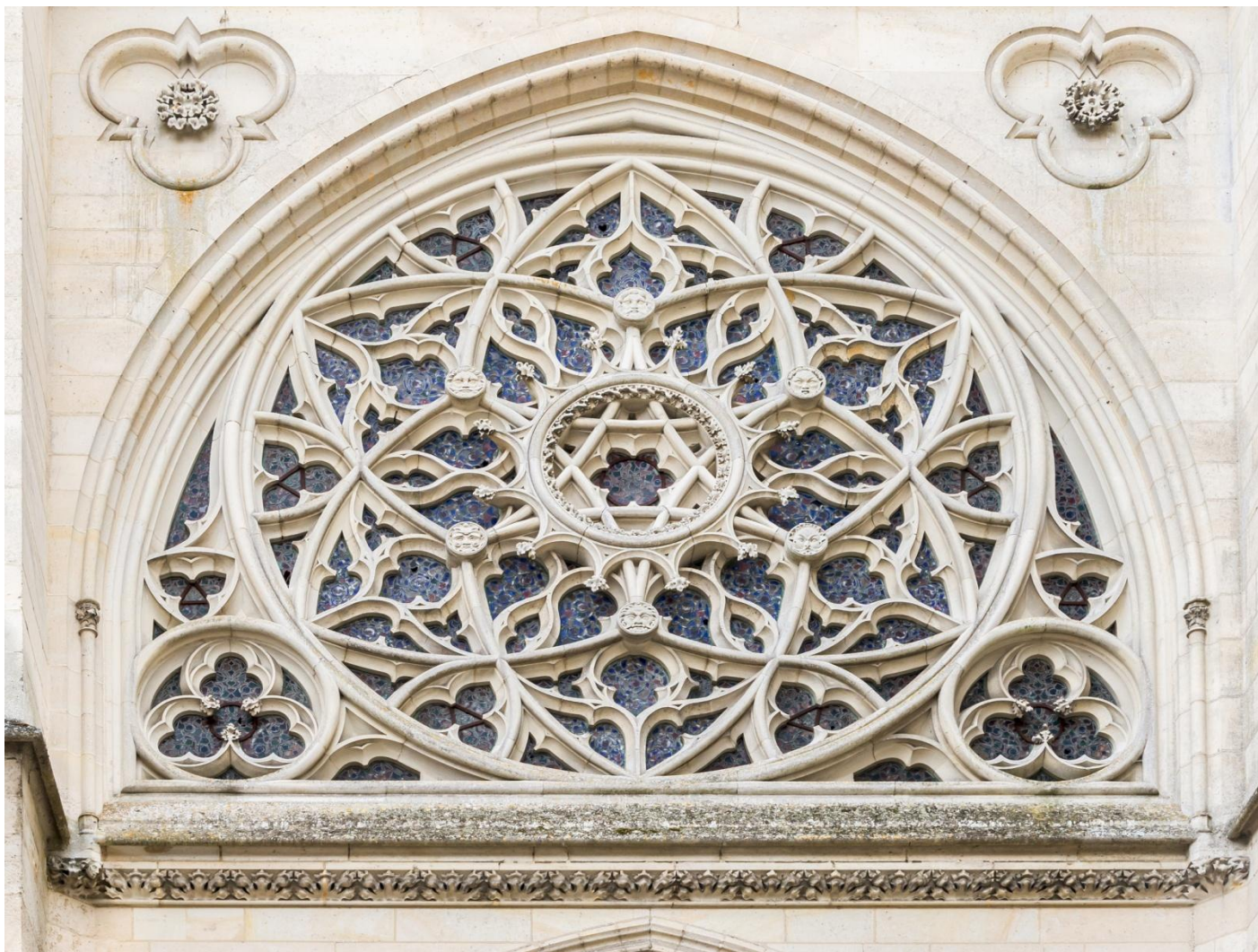

Геометрический орнамент

- **В геометрическом орнаменте** используются криволинейные формы. **Ажурный орнамент**, исполненный в камне, — наиболее узнаваемая черта готической архитектуры. **В Германии** готическая резьба приобрела название «масверк». «**Масверк**» — «**правильное творение**», создаваемое полностью при помощи циркуля. **В основе этого орнамента** не лежит никакой конкретной органической формы, только круги и их фрагменты. Впервые появляется ажурный орнамент окна. Два окна охвачены одной аркой, а пустое пространство между ними заполняется узором.

Окно - роза

Средневековая книга

- Рукописная книга XII – XIV вв. представляет собой синтез различных искусств: орнаментики, каллиграфии, живописи, ювелирного мастерства. Если раньше создание книг было уделом монастырей, то теперь нарядные и изящные книги создаются и в городах.

Книжная миниатюра

- В готическую эпоху высокого расцвета достигло искусство книжной миниатюры.
- Особенности: в иллюстрации с многофигурными композициями религиозного содержания включались реалистические детали: орнаменты из растительных мотивов, изображение птиц, бабочек, зверей, бытовых сценок.
- Впервые в книжной миниатюре была использована техника **гризайль** (разновидность росписи, выполняемой градациями одного тона) и **архитектурные формы**. Миниатюры, изображения животных и листьев были помещены внутри **бордюра** правильной четырехугольной формы, а стилю готической книги придавалась особая декоративная нарядность.

Kar vergib dyne knechten
in sünde: wane wir
mogen dir nit gefallen
vnsere deden: dar vmb be-
halte vns von der mude-
rsones: der da zukunfftich
ist zu ortelen die lebendige
vnde die toten: Amen

Готическое письмо.

- **Шрифт** - готическое письмо. Готический шрифт также долгое время **считали «варварским»**. Этот вид буквенных символов обусловлен, прежде всего, использованием гусиных перьев. Обрезанных по диагонали.
- Как правило, при написании этим шрифтом пишущая кромка располагается под углом 45 градусов к линии строки. Буквы располагались очень плотно. Поскольку сказывалась необходимость экономии ценного и дорогостоящего пергамента.

- Основное внимание уделяется **заглавной букве-инициалу**. Для этого периода характерен инициал. Выполненный в виде стилизованной фигуры птицы, рыбы, животного или растения.
- Нередко такой инициал заполнял в средневековой рукописи **половину а иногда и целую страницу**. Как правило, сложное плетение орнамента, широко используемая символика (голубь, рыбы, крест и т.п.) и инициал составляли основной декор книги. Фигура человека в книжном орнаменте встречается редко и обычно вплетается в орнамент. Краски используются чистые и светлые.

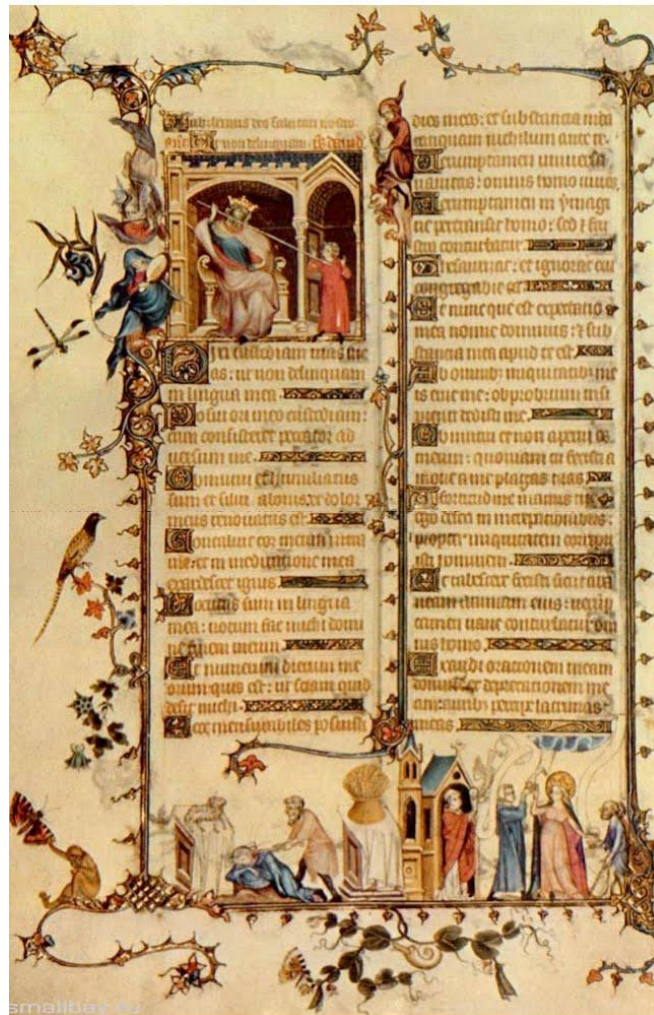

Domi
ne la
bia
mea
aperies. Et
os meum annun
tabit laudem
tuam. **D**eus
in adiutorium

Часослов

- **С XIV в. получают распространение часослов – богато иллюстрированный маленький сборник молитв и текстов, распределенных по календарю. Соответствуя готическому стилю, остроугольные буквы в рукописных книгах вытягиваются вверх, а строка с текстом уплотняется. В книжных миниатюрах чувствуется влияние витражей и готических архитектурных мотивов. На полях появляются завитки орнамента, изящные рамки из плюща с фигурками полуфантастических существ, музыкантов и охотников. Например, так украшен молитвенник **Филиппа Красивого**, выполненный мастером **Оноре**. Искусство украшения полей довел до высокого совершенства и художник **Жан Пюсель** на страницах знаменитого «**Бельвильского Бревиария**».**

Жан Пюсель «Бельвильский Бревиарий».

Часослов герцога Беррийского

Церковная миниатюра из часослова XV в.

-
- Картинка со всех сторон окаймлена повторяющимся красочным узором из переплетенных стеблей, листьев и бутонов растений. Использованные краски довольно разнообразны: применены красный, синий, зеленый, розовый и золотой цвета. В витиеватых узорах просматривается некоторая закономерность: повторение идентичных элементов, чередующееся использование цветов. Использование сусального золота придает иллюстрации драгоценное мерцание.

Домашнее задание:

- 1) Рассмотрите витражи некоторых готических соборов. Какие сюжеты и орнаментальные мотивы в них преобладают? Ответ запишите в тетрадь.
- 2) Сделать в тетради копию фрагмента средневекового орнамента.