ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

по истории искусств

«искусство средних веков. готика. скульптура»

Выполнил ученик группы 51
ГБУДО Г.МОСКВЫ «ДХШ им.М.А.ВРУБЕЛЯ»
Шаронов Виктор Дмитриевич

Искусство средних веков. Готика. Скульптура.

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. Основные понятия
   • происхождение термина «готика»
   • отличительные черты скульптуры
2. Исследование
   • основные представители
3. Интересные факты
4. Итоги
5. Источники

1. Основные понятия

•*происхождение термина «готика»:*

Термин «готика» появился в эпоху итальянского Возрождения как насмешливое прозвание «варварской», примитивной средневековой культуры. Впервые его в этом негативном значении употребил историограф эпохи Возрождения Джорджо Вазари в 1550 году.

• *отличительные черты скульптуры готики*

Готика - как вечная попытка «тянуться вверх», подняться к небесам. Отсюда и произведения, выполненные в этом стиле, как бы стремятся вверх. Во времена готики скульптура практически не рассматривалась, как самостоятельное искусство-она служила не только украшением храмов и монастырей, но и часто несущей частью сложных конструкций. Скульптура этого направления представляет собой как пластическое искусство Средневекового периода, так и соответствующие произведения искусства, являющиеся частью архитектурных сооружений.

Отличительной чертой готической скульптуры является тонкое отражение человеческой индивидуальности. Фигуры полны бесконечного многообразия и полноты жизни. В характеристике святых появляются человечность, мягкость. Их образы становятся остро-индивидуальными, конкретными, возвышенное сочетается в них с житейским. Скульптура готической эпохи также глубоко символична.

В выразительности готической скульптуры большую роль играет линия, ее динамичный ритм. Он одухотворяет фильм , объединяет их с архитектурой. Готический художник овладевает выражением тонких душевных движений. Он передает радость и тревогу, сострадание, гнев, страстную взволнованность, томительное раздумье.

отличительными чертами скульптуры данного периода также являются:
-Легкие изгибы, повороты в торсах, перенесение тяжести тела на одну ногу, характерные позы и жесты наполняющие фигуры движением, которое несколько нарушает вертикальный архитектурный ритм.
-оживленные мыслями и переживаниями лица, обращённые к окружающим и друг к другу. они как бы беседуют между собой, полны душевного единения.

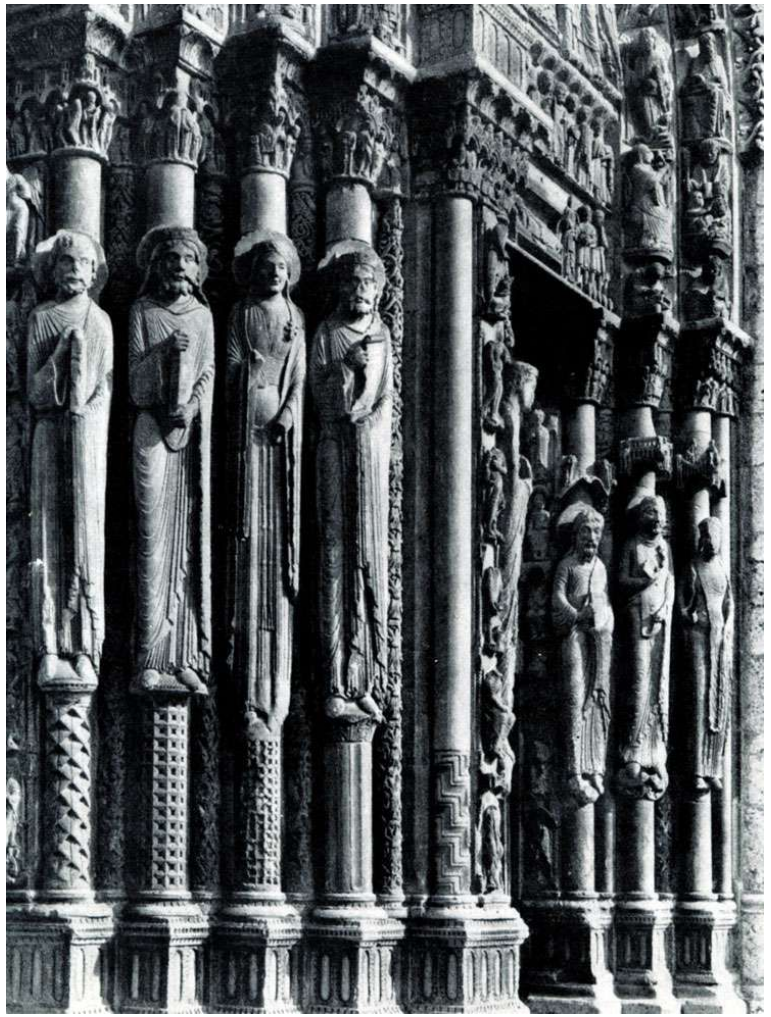
Возвышенные готические образы практически всегда имели библейские и мифологические мотивы. Это связано с тем, что готические скульптуры использовались в основном для украшения соборов, часовен, церквей. Авторы изображают религиозных персонажей, мифических героев и чудовищ.

Все чаще скульпторы изображают сцены из «людской» жизни Сына Божьего, в которых прослеживается его близость к человеку. Ключевым религиозным персонажем этого периода также становится Мадонна. В статуях готики – это высокая, стройная женщина с аккуратными линиями лица.

Также в готической скульптуре можно встретить образы, имеющие бытовой характер. Нередко фасадное и интерьерное убранство дополнялось готическими фигурами священнослужителей, ремесленников, сборщиков фруктов, мясников, торговцев, рыцарей.

2. Основные готические скульптуры

Пожалуй, одними из самых знаменитых готических скульптур являются скульптурные группы, украшающие Шартрский собор во Франции



Также примерами проявления готики в скульптуре служат работы флорентийских скульпторов:

1. «Анта Репарата» Музей дель Дуомо, Флоренция

2. «Надежда», 1330 Баптистерий, Флоренция

1

2

Готическая скульптура создавалась также в Германии

«Пьета», Кёльнский собор, Германия, 13 век

«Девы мудрые и неразумные» Магдебургский собор, Германия, 13 век

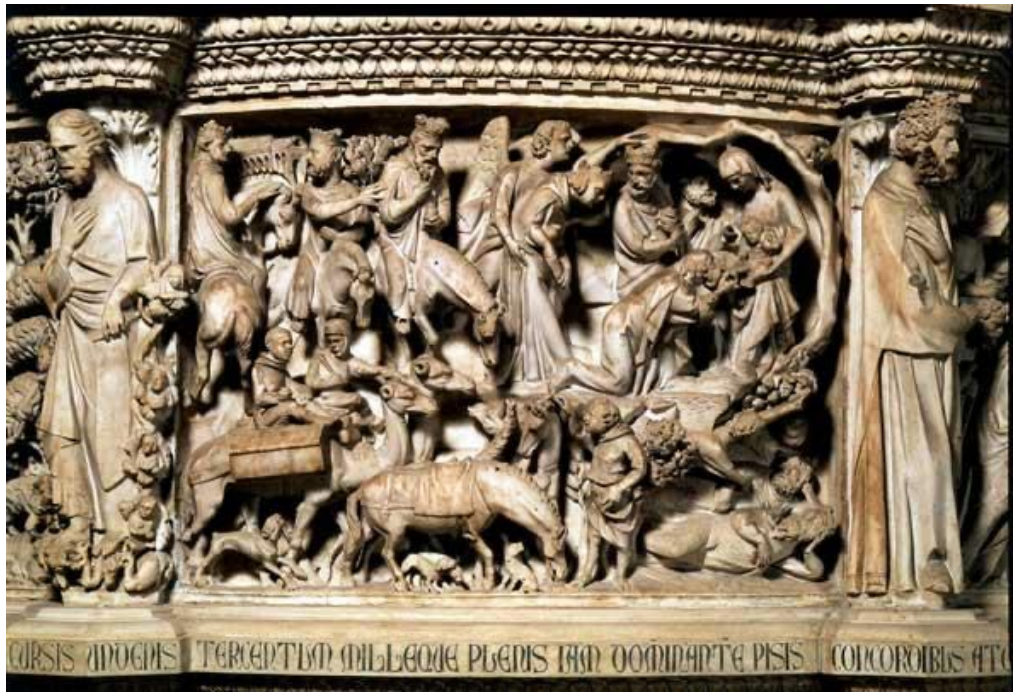
Мария и Елизавета, Бамбергский собор, Германия, 13 век

Страсти Христовы, Герания, 13 век

Скульптурная группа "Неразумные девы" Магдебургского собора, Германия

Данное направление развивалось и в других странах Европы

«Святой Георгий, поражающий дракона», Мишель Коломб, Франция



Джованни Пизано «Поклонение волхвов», Италия

Интересные факты

•Готическая скульптура внесла изменения в трактовки образа Иисуса Христа. Если в раннем средневековье Спаситель трактовался как грозный судья, то теперь все чаще он предстает, как мудрый пастырь, добрый наставник и учитель. Смягчаются черты лица, на лице можно увидеть полуулыбку.

•В скульптуре (в период готики) впервые появляются скульптурные группы, объединённые сюжетом и драматическим действием, разнообразные по композиции.

•Именно во времена господства готики рельеф стал самодостаточным направлением в искусстве. Рельефный декор теперь не ограничивается растительными мотивами, а включает в себя разнообразные геометрические орнаменты и узоры

- Всем известны скульптуры горгулий и чудовищ, украшающие венцы собора. Мало кто знает, что это только подражание готике, а сами скульптуры появились над собором гораздо позже.

Итоги

Скульптура готического периода имеет ряд отличительных черт:

- основной материал - камень (значительно реже- дерево)
- зависимость от архитектуры, “связанность” скульптур со зданием
- человеческие фигуры вытянуты, изящны, часто очень худые
- тонкие, «полупрозрачные» драпировки одежд подчеркивают позы персонажей.

Складки мелкие, реалистично, убедительно проработанные

- скульптуры чудовищ (химеры, горгульи)
- глубокий символизм
- преобладание библейских сюжетов
- акцент на эмоциональном раскрытии тем

Источники:

1. https://muzei-mira.com/sculpture/1633-skulptura-gotiki-foto-istoriya-opisanie-skulptur.html
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
4. https://gavrilin-dshi.ru/prochee/skulptura-gotiki-foto-istoriya-opisanie-skulptur.html
5. https://gallerix.ru/pedia/sculpture--gothic-sculpture/
6. https://www.gessostar.ru/goticheskaya-skulptura-i-relef/
7. http://smallbay.ru/architec042.html