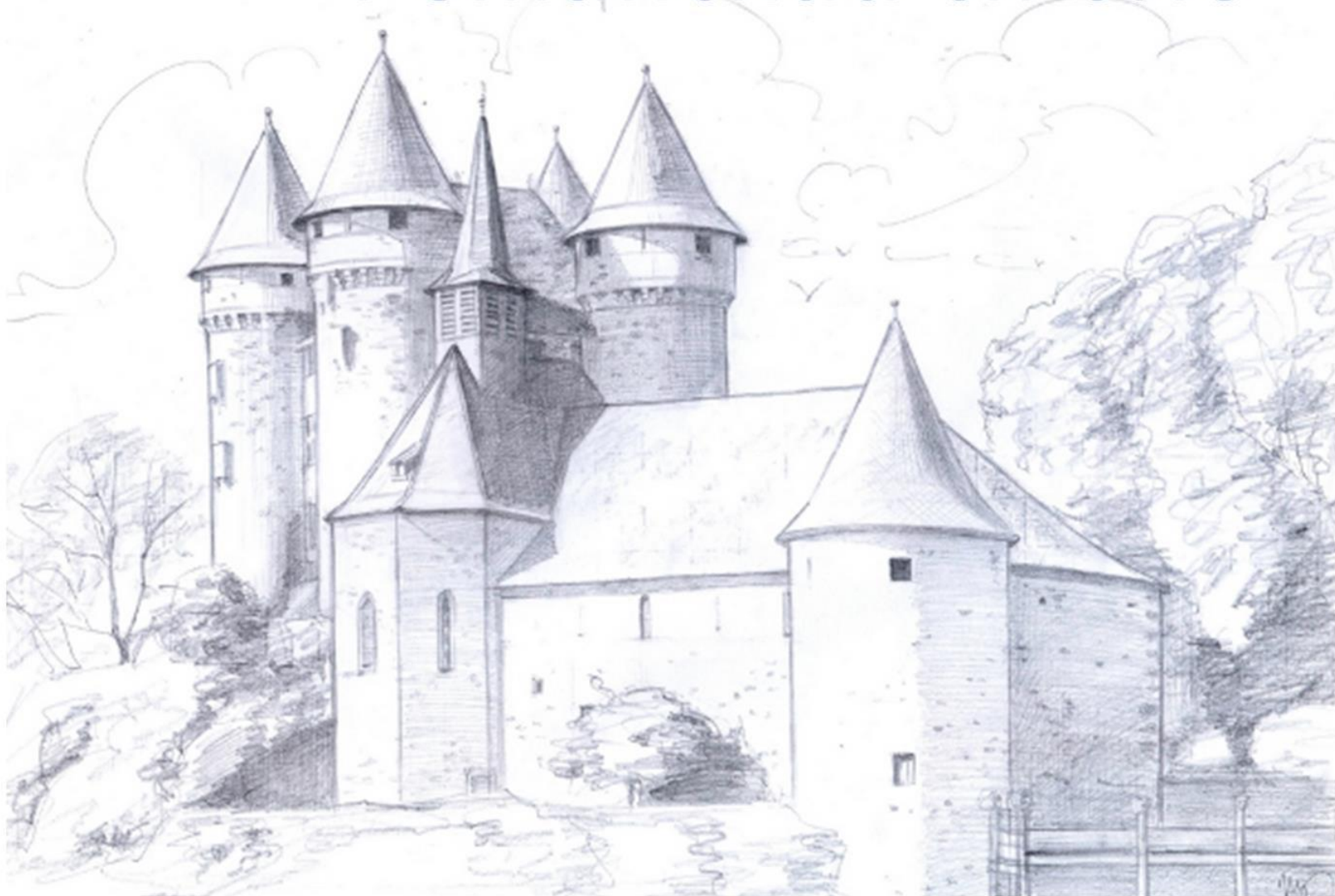

Романский стиль

Эпоха, наступившая после 476 года, времени падения Римской империи, называется эпохой средневековья.

Она продолжалась более тысячи лет. Эта эпоха была начата с разрушения варварами античной культуры.

В X веке в Западной Европе сложился большой стиль в искусстве, который был назван **романским**.

Замок в романском стиле

Особенности и черты романского стиля:

- единство различных видов искусств (живопись, скульптура, архитектура) среди которых архитектура занимала ведущее место;
- религиозный характер искусства - теоцентризм (Бог в центре всего)
- рельефная плоскость, лаконичность и простота;
- прямоугольные и цилиндрические формы;
- огромные здания, целиком выстроенные из камня;
- массивные и толстые стены;
- полукруглая сводчатая арка;
- цвета: коричневый, красный, зеленый, белый, серый, черный;

Основные архитектурные сооружения романского стиля:

- **Феодальный замок.**

Обычно он располагался на возвышенности, удобной для наблюдения и обороны. Четырехугольная или круглая башня – донжон, составляла ядро крепости.

Замок Бодиям (Англия)

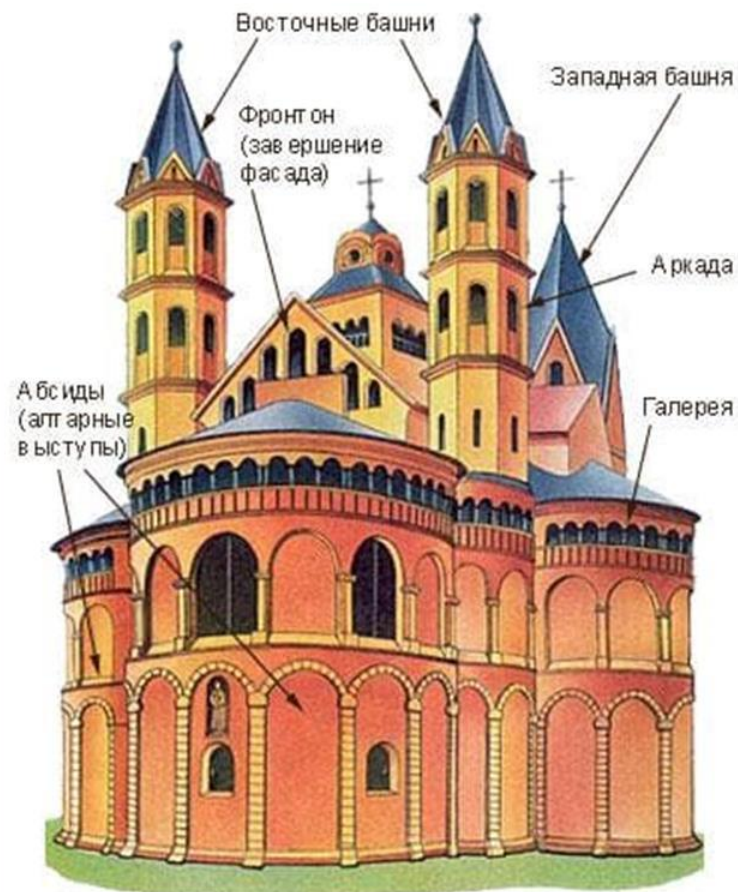

• Храм

Возводился в традициях базилики. Это было продольное помещение с тремя (реже пятью) нефами.

Строители того времени создали самобытный архитектурный стиль. Главным признаком романского стиля является круглая арка, которая встречается повсеместно — над оконными и дверными проемами и во многих других частях постройки. Церкви строили в форме базилики.

Базилика — это продолговатое здание, состоящее из трех или более вытянутых помещений — нефов. Причем средний неф выше остальных и имеет отдельную крышу.

Вормсский собор

Лимбургский собор
в Германии

- Монастырский комплекс, которому были присущи узкие окна и толстые стены

Монастырь Петра и Павла,
Крушвица, Польша. 1120 год

Скульптура

Романская скульптура вступила в полосу своего расцвета с 1100 года, подчиняясь, как и романская живопись, архитектурным мотивам. Она в основном использовалась во внешнем украшении соборов.

Особенности романской скульптуры заключались в следующем:

- Неотрывная связь с архитектурой: вне храма скульптуры нет.
- Чаще это не именно скульптура, а рельефы и капители колонн.
- В основном библейские сюжеты.
- Столкновение противоположностей: Небо и Земля, Ад и Рай и т. д.
- Многофигурность, динамика.

Тема Бога - защитника и судьи - как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в обществе: доносить текст Библии в зримых образах.

Живопись

Романская живопись – это главным образом настенная роспись (фрески).

Роспись крипты базилики Святого Исидора в Леоне, Испания

Изобразительное искусство романского периода было почти целиком подчинено религиозному мировоззрению.

Отсюда:

- символический характер
- условность приемов
- стилизация форм.

В изображении фигуры пропорции часто нарушались, складки одеяний трактовались произвольно, независимо от реальной пластики тела.

Важным было внутреннее содержание, а не анатомическая верность.

Готика

Вторым великим стилем средневековья была готика. Готический стиль зародился во Франции, и именно там были созданы самые прекрасные произведения этого стиля. Из Франции готика распространилась на другие страны Западной Европы.

Господствовал готический стиль с 12 по 16 век.

Слово происходит от итал. gotico — непривычный, варварский — (Goten — варвары; к историческим готам этот стиль отношения не имеет).

В наше время готический стиль считается одним из самых тонких, прекрасных и удивительных художественных явлений.

Готический стиль, в основном, проявился в архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей. Развивался на основе романской архитектуры.

Для готики характерны арки с заострённым верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями (вимперги, тимпаны, архивольты) и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы стиля подчёркивают вертикаль.

Реймский собор,
Франция

Характерные черты романской и готической архитектуры

Романская

Массивность, приземленность, монолитность

Симметричен

Крестовый круглый свод с арками, опирающийся непосредственно на стены

Массивные стены, маленькие окна

Фасад скупо украшен (рельефы) или не украшен вовсе

Витражи сюжетные (в ряде храмов), фрески

Два основных типа зданий: продольные и круглые

Готическая

Высотность, легкость, ажурность

Часто асимметричен в своих частях, каждый из его фасадов индивидуален

Каркасная система постройки из стрельчатого свода, арбутанов и контрфорсов.

Стена не ощущается. На её месте сквозные галереи, огромные окна, аркады.

Богато украшенный фасад с резными деталями, скульптурами

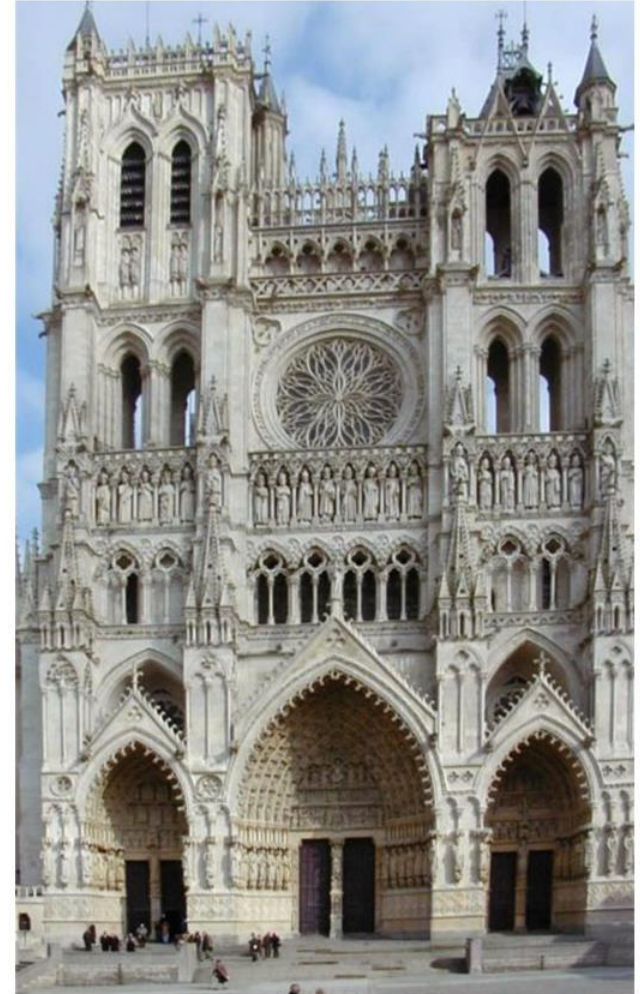
Орнаментальные и сюжетные витражи

В разных странах различная компоновка зданий

MyShared

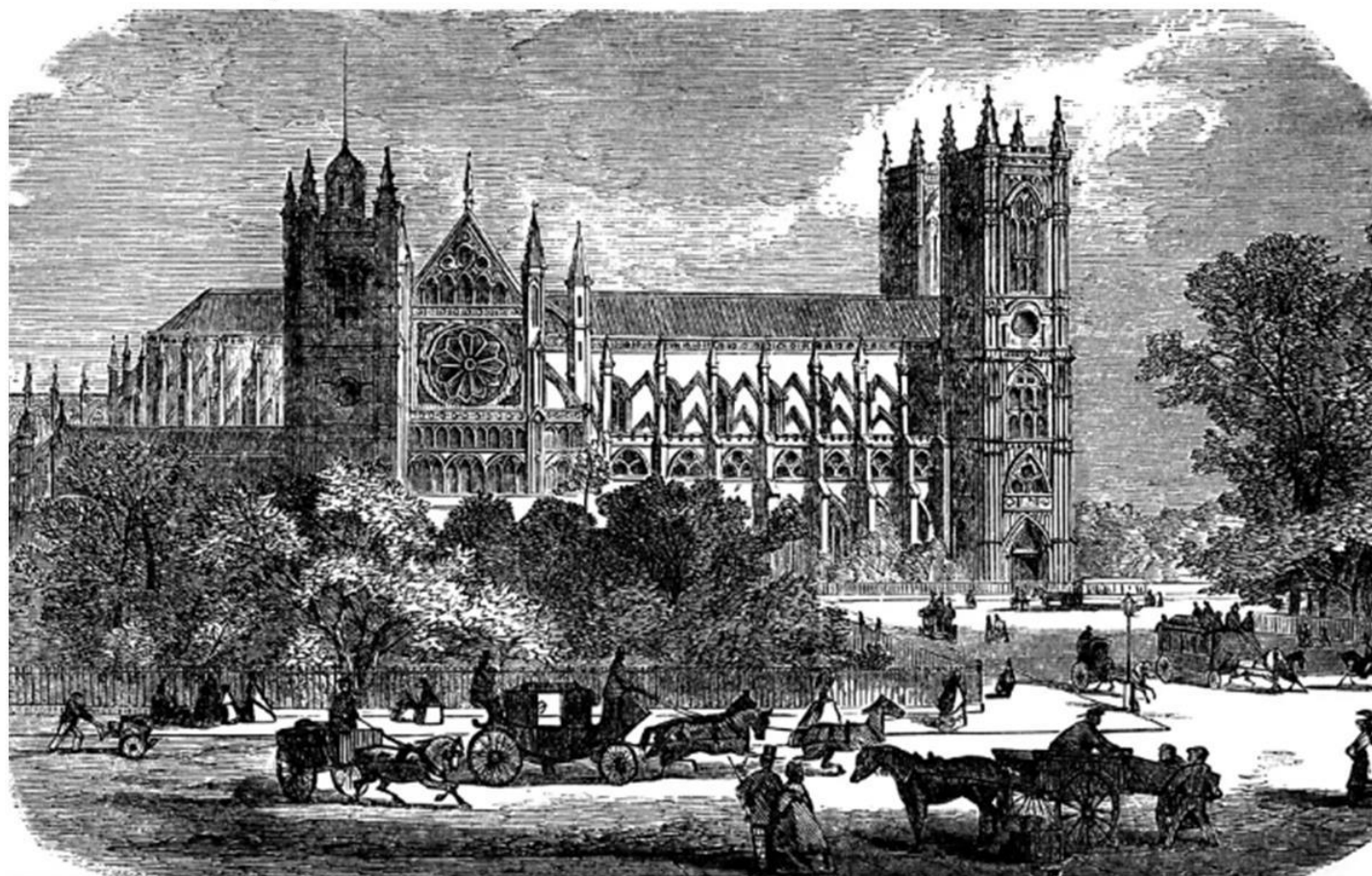
Основные черты готики в архитектуре

- стрельчатые каменные арки и полуарки (аркбутаны);
- устремлённые ввысь узкие башенки;
- кованые шпили на крыше;
- удлинённые витражные окна с заострённым верхом;
- «роза» в центре фасада;
- большое количество декоративных элементов (архивольты, вимперги, тимпаны);
- все части сооружения стремятся вверх, подчёркивая вертикаль.

Амьенский собор

Возникновение и развитие готики связано с ростом и богатством монастырей, а также превращением городов в крупные центры торговли и ремесел.

- В романскую эпоху главное назначение замков и монастырей было защитить, укрыть от врага, поэтому сооружения были тяжеловесными, массивными, и главной трудностью было сооружение прочных и тяжелых перекрытий
- В эпоху готики стремились, наоборот, здания облегчить, сделать более изящными, стройными. Чтобы достичь этой легкости, романские церкви достраивали в соответствии с требованиями готического стиля. Примером перестройки романской церкви является Собор Парижской Богоматери во Франции.

Собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам, Париж

Появились
стрельчатые,
взлетающие вверх
башни, стрельчатые
окна.

Но от тяжеловесной
романской архитектуры
остались массивная
гладь стены, грузные
башни, сдержанный
скульптурный декор.

Скульптура

Скульптура играла огромную роль в создании образа готического собора. Во Франции она оформляла в основном его наружные стены.

Основой композиций, как и в романском искусстве, преимущественно были библейские и евангельские сюжеты.

знабушор.га

Портретные бюсты

Скульптурные портреты на надгробьях

Скульптура – часть здания

Фигуры королей, святых, евангелистов у входа в храм

Химеры, Чудовища

Горгульи на водостоках

Скульптура

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

- Интересны скульптуры, украшающие раку с мощами волхвов в алтаре Кельнского собора. Каждое изображение индивидуально, каждое выполнено с необыкновенной точностью.

- "Царством скульптуры" называют Реймский собор. Здесь можно увидеть тысячи рельефов и сотни скульптур. Скульптура "Улыбающегося ангела" просто завораживает.

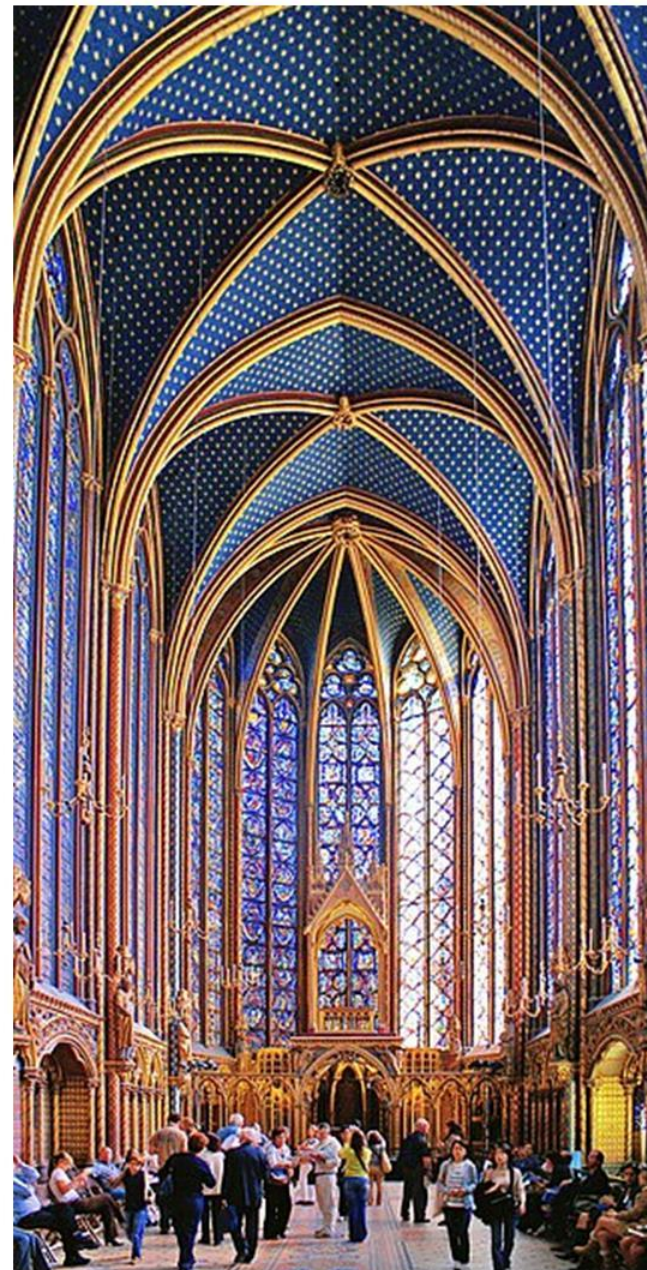
- Скульптурная группа "Неразумные девы" Магдебургского собора выполнены в реалистичной манере, образуют самостоятельную группу, привлекающую внимание посетителей.

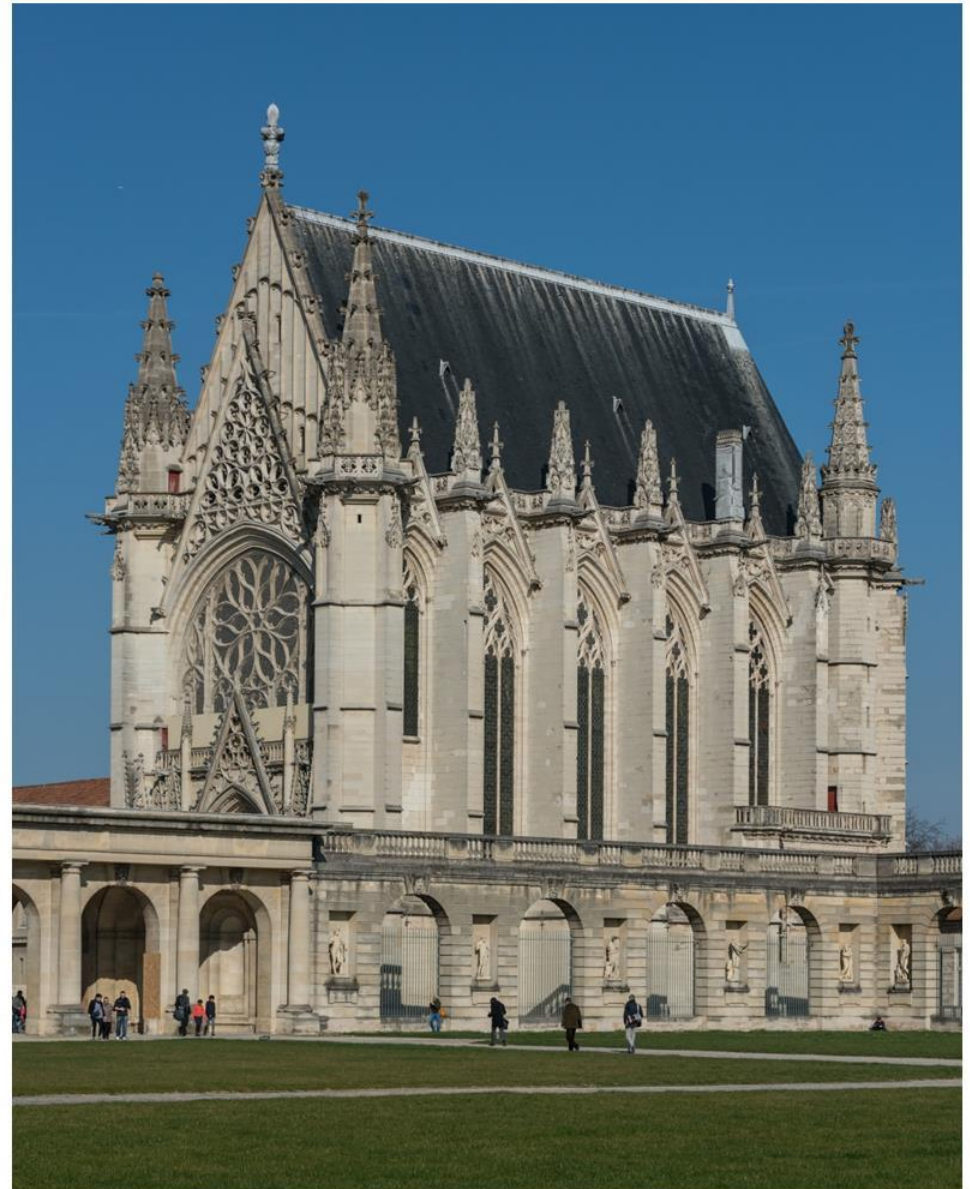
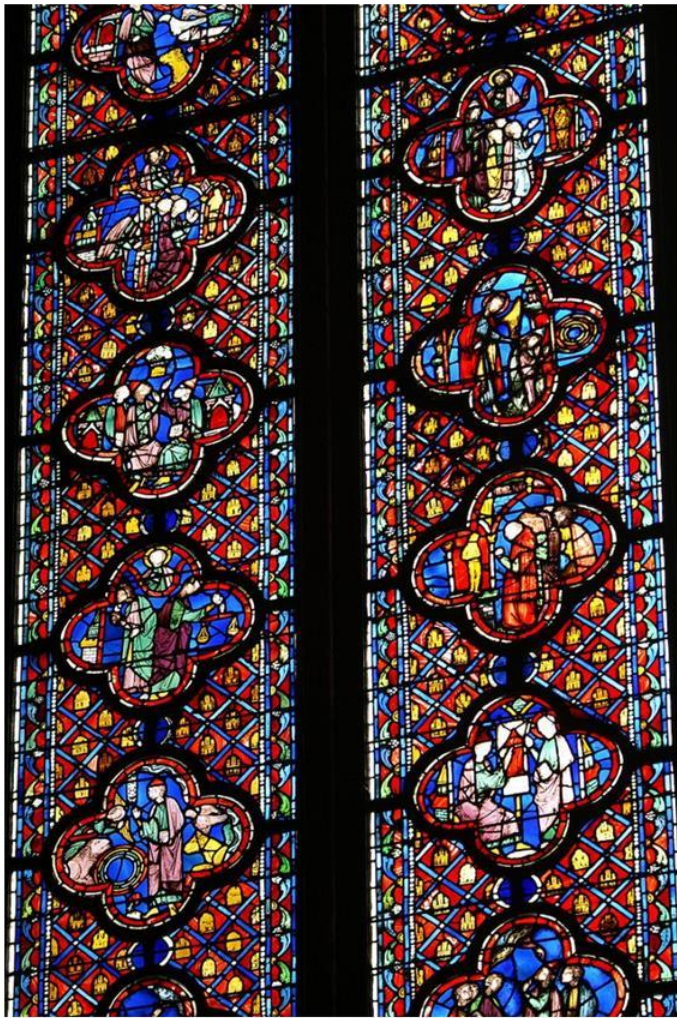

Витражи

До XII века витражи уже использовались для украшения храмов, но их можно было видеть очень редко, они не были распространены повсеместно. Именно в эпоху Готики это искусство начало активно развиваться, что было не случайно.

- Подлинной жемчужиной витражного искусства по праву считается Сент-Шапель (Париж), двухэтажная капелла, сплошь состоящая из цветных стекол, между которыми вовсе не видно стен

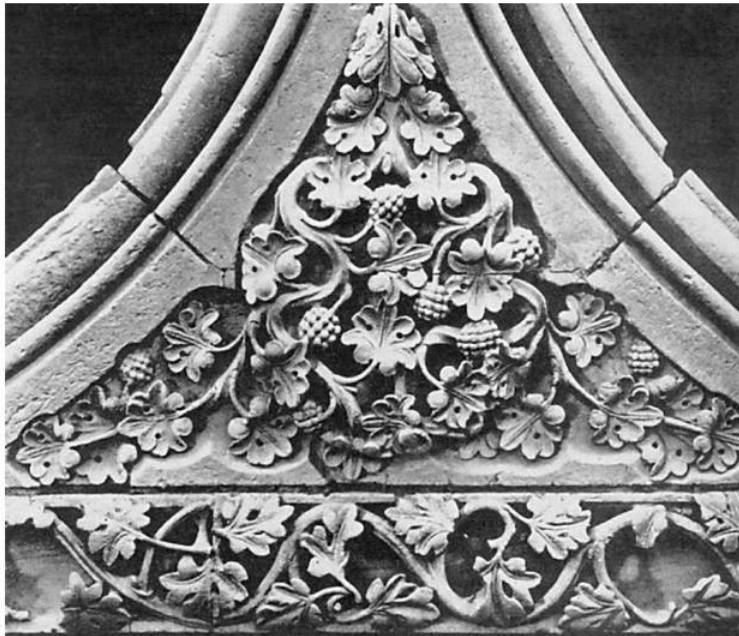

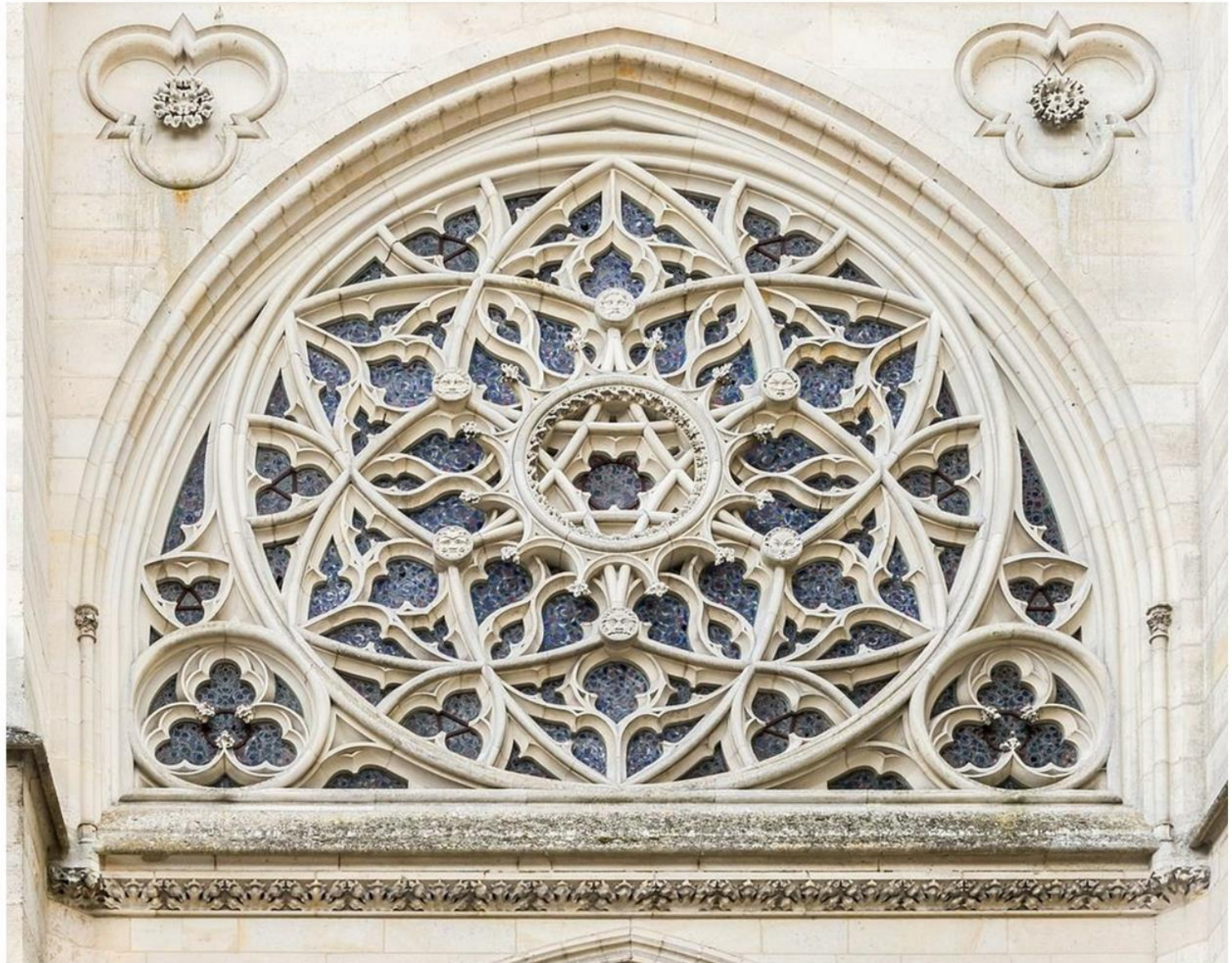
Фрагмент витража верхней капеллы

Орнамент

Готический стиль появился во Франции в XII веке. Возник он на основе романского стиля, в котором использовался принцип ясности и прозрачности, стремление к конструктивной открытости. Строения и дома в готике становятся ажурными, здесь применяется принцип однообразия форм. Такие элементы создавали ощущение ажурного кружева.

Готический стиль в живописи

- Средневековье – время крестовых походов, доминирования религии над светской жизнью, переломный период в развитии европейских стран. На фоне политических и военных преобразований сформировался узнаваемый, яркий стиль – готика, оказавший влияние на развитие живописи, архитектуры, музыки, скульптуры.

Готическая живопись отличается специфической композицией, обилием цветов и оттенков, динамичностью изображения, напряженностью сюжета. В рамках изучения творений живописцев стоит рассмотреть книжную миниатюру, как репрезентативное направление в искусстве.

Особенности готической живописи можно увидеть на примере книжной миниатюры. Особое внимание уделяется деталям и цветовой гамме. Это яркие и сочные картины, в которых присутствуют самые разные цвета:

- синий
- зеленый
- красный
- розовый
- черный
- белый
- охристые оттенки.

Листы с рукописями получают красивые бордюры, созданные из различных завитков и растительных орнаментов.

In apunt hore le mare uir
gis sedmulum pdicator.

Domine labia mea
aperies.

Salve sancta
parens cuius
puerpera regē

qui celum terramq; regit in
secula seculorum **ps.**

Dost partum uirgini
uiolata permansisti dei genu
tur intercede pro nobis.

Salve sancta parens.

Gloria p̄i et filio et sp̄i

Salve sancta parens.

Precelison. iij.

Precelison. iij.

Precelison. iij.

Gloria mercellis. **oio.**

Concede nos fa
mulos tuos q̄

sumus domine deus
perpetua mentis et cor
poris sanitate gaudere
et gloriosa beate marie
semper uirginis inter
cessione a presenti libe
rati iusticia et eterna
perpetua leticia. **per.**

Lectio libri sapie.

Ab inicio et ante
secula creata sum: et
usq; ad finem seculi
non desinam: et in h̄i
tacione sancta coram
ip̄o ministravi. Et sic
in syon firmata sum:

Наиболее известными представителями книжной миниатюры эпохи готики стали братья Лимбурги.

Среди характерных черт готической живописи выделяются:

- передача реального мира через метафоры
- линейное построение композиции
- яркие и сочные цвета
- обилие действий на одном полотне
- На полотне преимущественно соседствуют различные группы лиц – их взаимодействие декоративно, лишено естественности.
- Готика не полностью отошла от романского влияния передавать через личность изображенного человека определенный скрытый символический смысл.
- Изображения на картинах не выглядят целостными, композиция расчлененная, каждый элемент необходимо рассматривать отдельно.
- Религиозность, доминирование библейских и мистических сюжетов.

ДЖОТТО

Мастер создания настенных росписей. Наиболее яркая работа – роспись в церкви Капелла-дель-Арена. Стиль Джотто практически не имеет влияний – это чистая готика, наполненная динамикой.

Микелино да Безоццо

Знаменитый живописец, работающий в стиле *интернациональной готики*.

Микелино да Безоццо. Обручение Марии.
Ок. 1430 г. Нью-Йорк, музей Метрополитана

Интернациональная готика

- На последних этапах развития стиля в период развитого средневековья появилось интернациональное направление. Родина – Богемия, Северная Италия, Бургундия.

Интернациональный - то же, что международный; распространяющийся на несколько или на все народы, не ограниченный рамками одного народа.

Симоне Мартини

Один из наиболее ярких творцов Флоренции. Работа «Путь на Голгофу» отличается яркостью красок, наполненностью динамикой.

Отличительные признаки интернациональной готики

- Отсутствие изображения фона и пренебрежение пространством. Фон, преимущественно, золотой;
- Графичность изображения;
- Гротескность;
- Плоское изображение, лишённое перспективы;
- Отсутствие дополнительных предметов, которые обычно сопровождают изображённых людей;
- Внимание облачению людей;
- Эмоциональность в изображении лиц

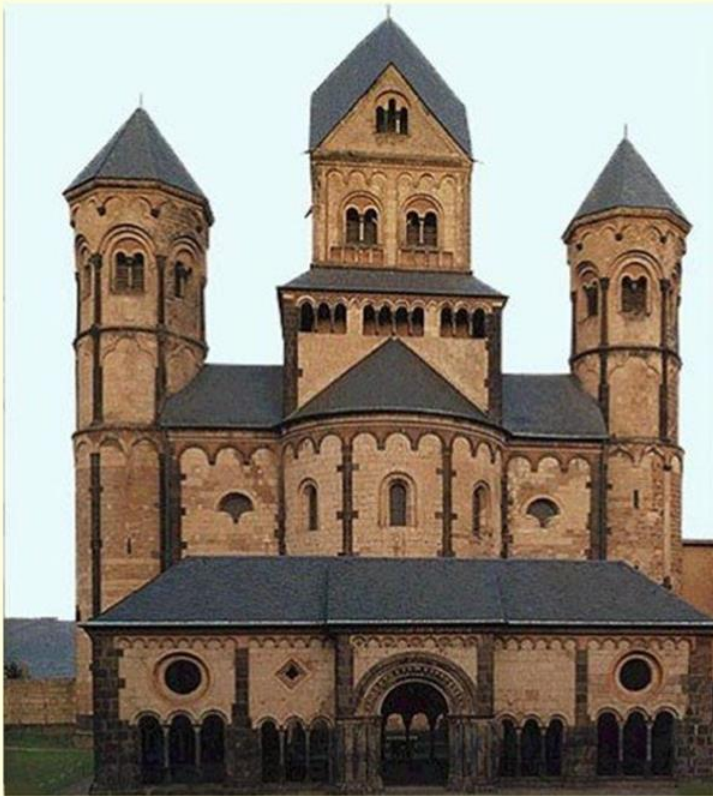
Симоне Мартини

Посвящение в рыцари, фреска,
1326 г. Сцены из жизни святого
Мартина Церковь Сан-
Франческо, Ассизи

Романское искусство и готика близкие стили имеющие свои отличительные черты

Романский стиль

Готический стиль

