

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШАХТЫ
«ШКОЛА ИСКУССТВ»**

Методический доклад
на тему: «Искусство стран Западной и
Центральной Европы V-XIV веков»

Подготовил : преподаватель
МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»
Першина Елена Алексеевна

2020 г

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. История искусства стран Западной Европы романского периода
3. История искусства стран Западной Европы, эпохи готики
4. Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии
5. Заключение
6. Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Романская эпоха – время возникновения общеевропейского архитектурного стиля. Ведущую роль в этом процессе играли народы Западной Европы. Главная особенность романской эпохи – открытость внешним влияниям. В готическом же искусстве мы можем наблюдать слияние интеллектуальной и духовной жизни эпохи.

Чтобы ближе понять историю знаменитых шедевров я хочу ознакомиться с искусством стран Западной и Центральной Европы периода V-XIV веков.

Для выполнения поставленной цели необходимо собрать материалы о романском и готическом периодах в искусстве, познакомиться с особенностями готической эпохи в странах Западной Европы.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ РОМАНСКОГО ПЕРИОДА

Первым стилем искусства Западной Европы является романский стиль. Однако свое название он получил только в начале XIX века. Изучая открытые при раскопках остатки древних зданий, французские археологи обнаружили присущее им некоторое стилистическое сходство с постройками Древнего Рима, что и побудило их назвать этот стиль «романским» то есть римским. Принято считать XI век эпохой «раннего» романского искусства, а XII в. – эпохой его «зрелости».

В культовом зодчестве романского периода дерево в перекрытиях базилик постепенно сменяется более прочным материалом - камнем. Для нейтрализации давления на стены и распора, который дает свод (сначала полуцилиндрический, а затем крестовый), стены и столбы первых романских храмов с каменным перекрытием делались очень толстыми и массивными, проемы - редкими и узкими. Камень заменяет дерево также и в крепостных стенах, окружающих замок феодала (XI в.). Тип феодального замка окончательно складывается именно в эту эпоху.

С развитием торговли и ремесла в XI-XII вв. все большую роль начинают играть города. Они обносились мощными крепостными стенами, иногда в несколько поясов, укреплялись рвом, у мостов и городских ворот стояла стража, улицы на ночь перегораживались цепями на огромных замках.

Город рос скученно, вверх: именно потому, что его нужно было оборонять, дома высились в несколько этажей, причем верхние нависали над нижним. С XII в. началась регулярная планировка. На пересечении под прямым углом двух главных магистралей размещался центр города - рыночная площадь, на которой строился собор города и позже - ратуша. Как правило, город заселялся по профессиям: улицы или целые кварталы оружейников, аптекарей, ткачей, булочников и т.д.

Период XI-XIII вв. - время расцвета монументального искусства, причем как живописи, так и скульптуры. Росписи покрывают сплошь стены и своды храмов, а скульптура декорирует не только интерьер, но и наружные поверхности. Единой системы скульптурного декора выработано еще не было. Скульптура украшала в основном западный фасад, но особенно канители колонн: растительным или геометрическим резным узором, изображением чудищ-животных или фигурок людей. В самом смысле декора церковью наблюдается существенное изменение. Споры в области теологии в XI-XII вв. (в частности номиналистов и реалистов), влияние антицерковного и антифеодального движения, принимавшего в ту эпоху форму ересей (например, альбигойская ересь, против которой папа Иннокентий III в 1210 г. даже объявил крестовый поход), - все это привело к тому, что по требованию церкви искусство стремились сделать не только "евангелием для неграмотных" и наставником в вере, но и средством устрашения.

Отсюда новые сюжеты: обязательный "Страшный суд", апокалипсические видения, история страданий и смерти Христа ("Страсти Христовы"), жития святых - мучеников за веру, причисленных к святым за верность ей, назидательные притчи.

Сцены страданий и мученичества соседствуют с фантастическими сюжетами. Так, в скульптуре возникает устрашающее изображение чёрта. Борьба за человеческую душу между ангелами и сатаной становится излюбленным мотивом романского искусства. На стены богослужебных зданий проникает и много нерелигиозных мотивов: сюжетов из древней и средневековой истории, басен, даже светских романов, изображений реальных людей и фантастических существ, облик которых почерпнут из средневековых хроник и бестиариев или создан народной фантазией (например, аспиды и василиски - воплощение сил зла).

Двоеверие жило в народе, языческие представления не исчезли бесследно, и церковь была бессильна вытравить эти образы народной фантазии. Символический характер, аскетизм образов монументальной живописи и монументальной скульптуры, предельная условность всего образного строя средневекового искусства - утрировка жеста, разномасштабность бесплотных фигур, отсутствие перспективы - удивительно сочетаются с народными чертами сказочности, декоративности, острой наблюдательности и яркого юмора.

Главная роль в романском стиле отводилась суровой крепостной архитектуре: монастырским комплексам, церквям, замкам. Основными

постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость, располагающиеся на возвышенных местах, господствующие над местностью.

В романский период во Франции зародились монументальная скульптура и монументальная живопись, сложился законченный стиль романской архитектуры. Отдельные области Франции в этот период были мало взаимосвязаны, поэтому четко прослеживаются специфические особенности архитектуры разных областей.

Памятники романского стиля рассеяны по всей Западной Европе, но в истории развития романской архитектуры первое место принадлежит Франции. Здесь мы встречаем наибольшее разнообразие в решении конструктивных проблем, исключительное богатство форм и наиболее последовательное развитие строительных приемов. Больше всего их к югу от Луары. В XI-XII веках этот район был одним из самых цветущих в Европе. Здесь проходили главные пути паломничества, служившие одновременно и торговыми коммуникациями. Здесь, вблизи от древнейшего центра европейской торговли - Средиземного моря - выросли богатые города. В XI-XII веках Франция являлась средоточием духовной жизни Европы.

Но Франция была не только страной официального церковного богословия. Она была одновременно и родиной оппозиционной церкви учения номинализма, а южные ее области стали очагом самого мощного в Европе того времени антифеодального народного еретического движения, получившего название альбигойской ереси.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ЭПОХИ ГОТИКИ

Готический стиль - художественный стиль, явившийся завершающим этапом в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы (между серединой XII и XV--XVI вв.). Слова «готика», «готический» произошли от названия воинственного варварского племени готов, нанёсших смертельный удар великой Римской империи. Термин "готика" введён в эпоху Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового искусства, считавшегося «варварским». В готическом периоде развития искусства условно различают три этапа: ранняя готика (XII - XIII века), высокая готика (XIII век) и поздняя, или «пламенеющая», готика (XIV - XV века, а в отдельных случаях и XVI век).

Готика развивалась в странах, где господствовала католическая церковь, и под её эгидой феодально-церковные основы сохранялись в идеологии и культуре эпохи готики. Готическое искусство оставалось преимущественно культовым по назначению и религиозным по тематике: оно было соотнесено с вечностью, с «высшими» иррациональными силами. Для готики, характерны символично-аллегоричный тип мышления и условность художественного языка.

От романского стиля готика унаследовала главенство архитектуры в системе искусств и традиционные типы зданий. Особое место в искусстве готики занимал собор - высший образец синтеза архитектуры, скульптуры и живописи (преим. витражей). Несоизмеримое с человеком пространство собора, вертикализм его башен и сводов, подчинение скульптуры динамичным архитектурным ритмам, многоцветное сияние витражей оказывали сильное эмоциональное воздействие на верующих.

В готическом искусстве сходились все нити интеллектуальной и духовной жизни эпохи. В нем идеальные представления средневековья о вселенной, истории и человечестве неразрывно сплелись с простыми и конкретными измерениями каждодневной реальности.

ОСОБЕННОСТИ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ ВО ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ И АНГЛИИ

Готика зародилась в северной части Франции (Пикардия, Иль-де-Франс) в середине XII века и достигла расцвета в первой половине XIII в.

Третья базилика Клюни стала образцом для почти всех крупных соборов Франции эпохи готики. Строители в Клюни придерживались строгой симметрии. Это сооружение было снесено в 1807 году, но чертежи дают возможность представить себе величие первичного замысла. Странствующие артели строителей Франции разнесли знания и строительные традиции бенедиктинцев из Клюни в Иль-де-Франс-и Париж, Швейцарию, Германию, Британию.

Крёстным отцом готического стиля считается влиятельный и могущественный аббат Сугерий, который в 1135-44 гг. перестроил в новом стиле базилику аббатства Сен-Дени. Традиционно принято считать, что именно с этого здания начинается эпоха готики в Европе. Сугерий писал, что высокий, залитый светом храм призван символизировать безбрежный свет, исходящий от Бога. Вскоре вслед за Сен-Дени новый стиль был применён при возведении собора Парижской Богоматери (заложен в 1163) и Ланского собора (заложен в 1165).

Из городских кафедральных соборов первым в готическом стиле был выдержан собор в Сансе. Его освящение состоялось в 1168 году. На романскую основу были нарощены шестисегментные ребристые своды, аркбутаны, своеобразной формы шеве. При закладке соборов того времени зодчие планировали возвести немало башен (в Лане — семь, в Шартре — девять), однако эти замыслы практически нигде не были осуществлены в связи с дороговизной и долгими темпами строительства.

В сравнительно короткие сроки (с 1194 по 1220 гг.) удалось возвести Шартрский собор. Как и Реймский собор (заложен в 1212), этот памятник отличается удивительной художественной цельностью; здесь лучше, чем в других городах, сохранилось первоначальное скульптурное и витражное убранство. Практически одновременно с Шартрским был возведён Буржуйский собор с широким арочным порталом и высоким нефом, но без трансепта. Этот проект был принят за образец при возведении готических храмов на Пиренеях.

Во Франции зрелую готику с середины XIII по середину XIV века называют «лучистой». Помимо Амьенского собора, наиболее чистый образец этого стиля — Святая капелла Людовика IX в Париже. В XV веке на смену лучистой приходит «пламенеющая готика».

Германия.

Немецкая готика складывалась под влиянием готики Франции, но имела региональные особенности. Недостроенные романские постройки достраивают в новом стиле или добавляют к ним лишь готические детали и элементы, не изменяя конструктивную базу сооружений.

Постепенно немецкая готика приобретает мощь, индивидуальность и появляются как заимствованные из Франции образцы, так и оригинальные, местные. Среди первых зданий, что имели сугубо готические черты, была церковь Богоматери в городе Трире (начата в 1230 году). Другими ранними творениями немецкой готики являются церковь св. Елизаветы в Марбурге (начата в 1235 году) и Магдебургский собор (начат в 1209).

Готические постройки Германии имеют свои особенности: архитекторы не разрабатывают и не украшают западный фасад, как во Франции, башен часто не две, а одна высокая или четыре, вход в собор с бокового фасада, а сама архитектура сохраняет строгий геометрический, почти крепостной характер.

Англия. Термин «английская готика» условен, поскольку понятие «Англия» входит в употребление только с XVI в. Английская готика в целом отличается от французской или германской большим рационализмом, простотой, тектоничностью.

Переняв от Франции вслед за романским готический стиль, Англия переработала его на свой лад. В Англии готические произведения отличаются тяжеловесностью, перегруженностью композиционных линий, сложностью и богатством архитектурного декора. На характере английской готики сказались условия, определившие историческое развитие английского государства.

Как и страны материковой Европы, Англия переживала в то время экономический подъем. Однако в отличие от этих стран развитие промышленности и торговли Англии определялось в первую очередь не городом, а деревней, где производилось и перерабатывалось сырьё, предназначенное для вывоза. Не бюргерство, а дворянство играло в английской экономике главную роль, и, значит, городские интересы не имели в стране решающего значения. Вот почему храмовое строительство осталось там по преимуществу монастырским, как и в романское время.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одними из самых больших вкладов в мировую архитектуру были периоды романского и готического стиля. Передаваясь через поколения, некоторые их элементы можно увидеть в современных строениях. И по сей день, многие архитекторы добавляют в свои работы технику предшественников. Так в начале XIX века, поклонниками готического стиля была предпринята попытка возродить готические формы викторианского периода. Это течение, подарившее миру Тауэрский мост, замок Нойшванштайн, Вестминстерский дворец и другие шедевры архитектуры, получило название неоготики. Не обошла эта мода и Россию. В начале 20 века, Владислав Городецкий, спроектировал и построил в 1901-1903 гг. знаменитый доходный дом с химерами, фасад которого украсил многочисленными скульптурами чудовищ, по аналогии с готическими горгульями. Также мы можем наблюдать как современные проектировщики черпают творческое вдохновение у авторов замечательных построек средневековья. Так, конструктивные особенности готических зданий были положены в основу технологий фахверкового строительства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Учебные материалы онлайн: inf{at}studwood.ru- 2017 – 2020
2. Мастера французской готики К.М. Муратова
3. Учебные материалы для студентов: info{at}studme.org- 2013 – 2020
4. Романский стиль: <https://helpiks.org/1-120778.html>
5. Особенности готического стиля: <https://lektsia.com/9x3c3d.html>