

Средневековое искусство Западной Европы

Романский стиль (от лат. romanus — римский) — художественный стиль, господствовавший в Западной Европе в X—XII веках (в ряде мест — и в XIII в.), один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Наиболее полно выразился в архитектуре.

В целом, термин «романский стиль» условен и отражает лишь одну сторону искусства. Однако он вошёл во всеобщее употребление. Основной вид искусства романского стиля — архитектура, преимущественно церковная (каменный храм, монастырские комплексы с использованием полуциркульных арок и сводов).

Капелла кающихся грешников. Больё-сюр-Дордонь.

Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного силуэта и лаконичности наружной отделки — здание всегда гармонично вписывалось в окружающую природу, и поэтому выглядело особенно прочным и основательным. Этому способствовали массивные стены с узкими проёмами окон и ступенчато-углубленными порталами.

Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость. Главным элементом композиции монастыря или замка становится башня — донжон. Вокруг неё располагались остальные постройки, составленные из простых геометрических форм — кубов, призм, цилиндров.

Аббатство Мария Лаах, Германия

Особенности архитектуры романского собора:

В основе плана — раннехристианская базилика, т.е. продольная организация пространства
Увеличение восточной алтарной части храма. Увеличение высоты храма.
Тяжелые своды требовали мощных стен. Основной мотив интерьера — полуциркульные арки

Пизанская башня — колокольная башня, часть ансамбля Пизанского собора. Строительство башни было закончено в 1360 году.

Башня имеет 294 ступеньки. Высота башни составляет 56,7 м на самой высокой стороне. Диаметр основания — 15,54 м.

Пизанская башня "падает" наклонившись к югу. С того времени, как начались постоянные измерения башни в 1911 году, было зафиксировано, что вершина наклоняется на 1,2 миллиметра в год. На сегодняшний день, вершина Пизанской башни наклонена на 5,3 м от центра.

Романская скульптура вступила в полосу своего расцвета в 1100 г., подчиняясь, как и романская живопись, архитектурным мотивам. Она в основном использовалась во внешнем украшении соборов. Рельефы чаще всего находились на западном фасаде, где располагались вокруг порталов или размещались по поверхности фасада. Изображая религиозные сюжеты, романские художники не стремились создать иллюзию реального мира. Их основной задачей стало создание символического образа вселенной во всем ее величии.

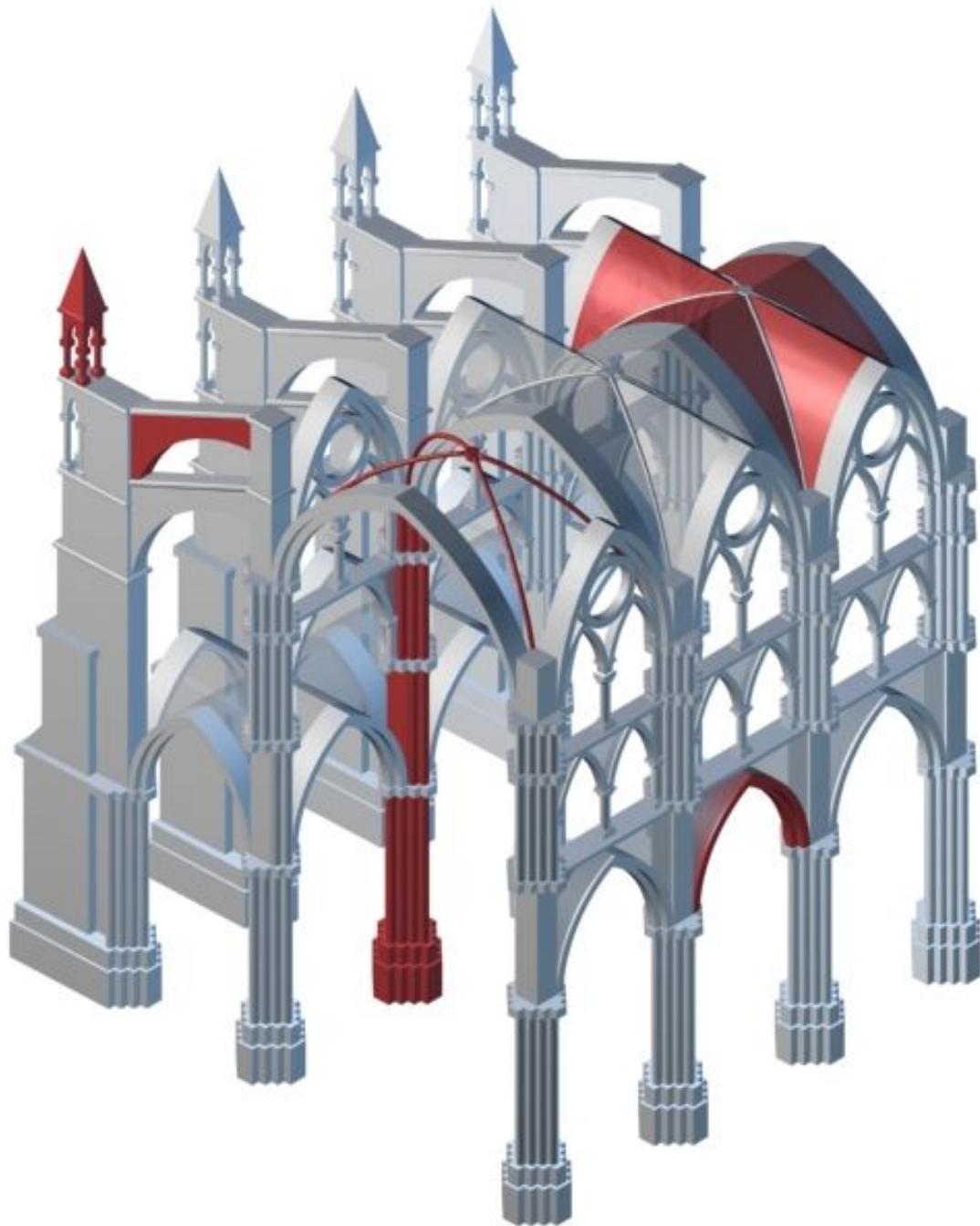

Гóтика — период в развитии средневекового искусства с XII по XV-XVI века.

Готика зародилась в середине XII века на севере Франции, в XIII веке она распространилась на территорию современных Германии, Австрии, Чехии, Испании, Англии. В Италию готика проникла позднее, с большим трудом и сильной трансформацией, приведшей к появлению «итальянской ГОТИКИ».

Готика пришла на смену романскому стилю, постепенно вытесняя его. Термин «готика» чаще всего применяется к известному стилю архитектурных сооружений, который можно кратко охарактеризовать как «ужасающе величественный». Но готика охватывает практически все произведения изобразительного искусства данного периода: скульптуру, живопись, книжную миниатюру, витраж, фреску и многие другие.

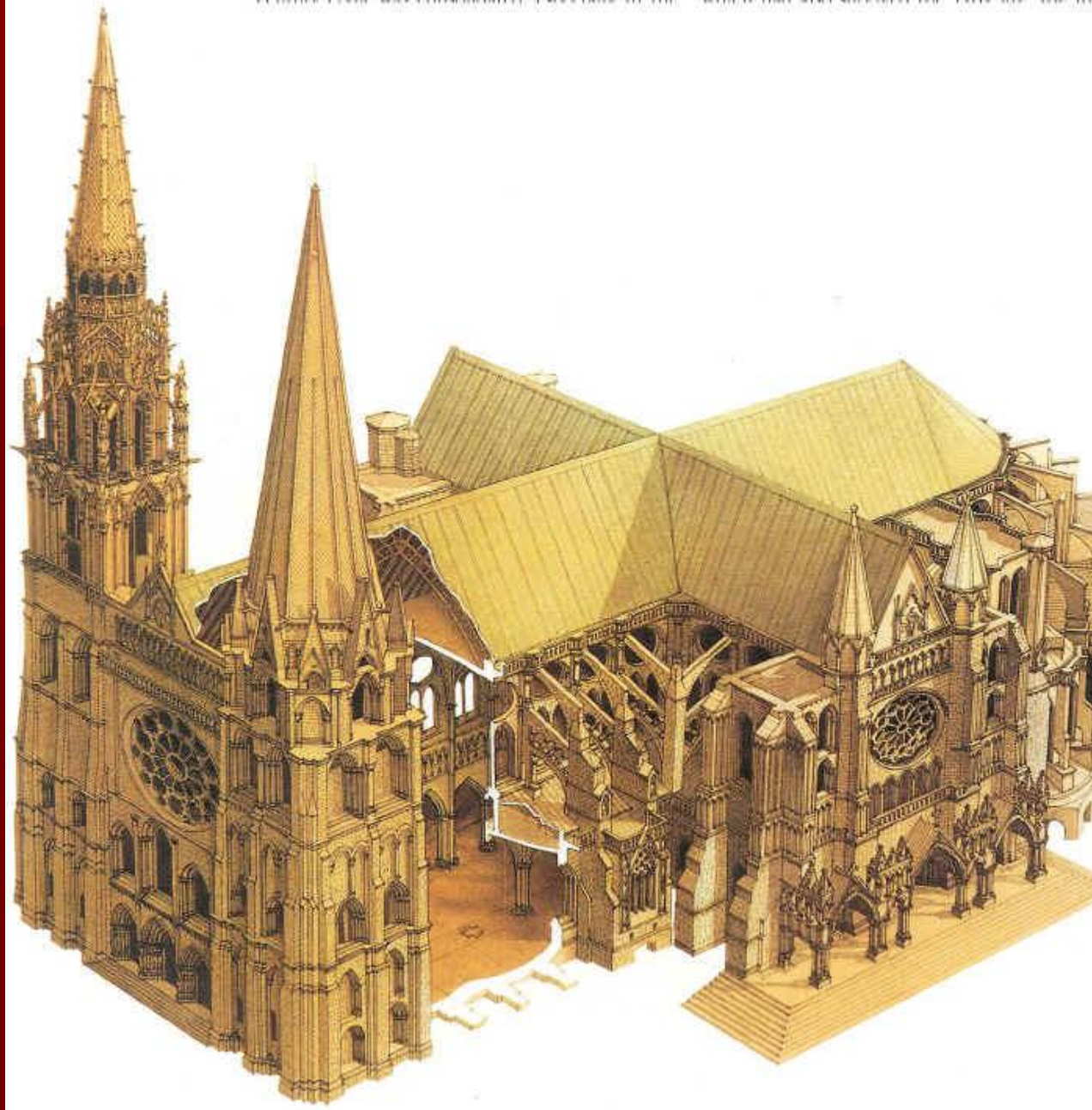

С появлением крестового свода, системы колонн, аркбутанов и контрфорсов, соборы приобрели вид громадных ажурных фантастических сооружений.

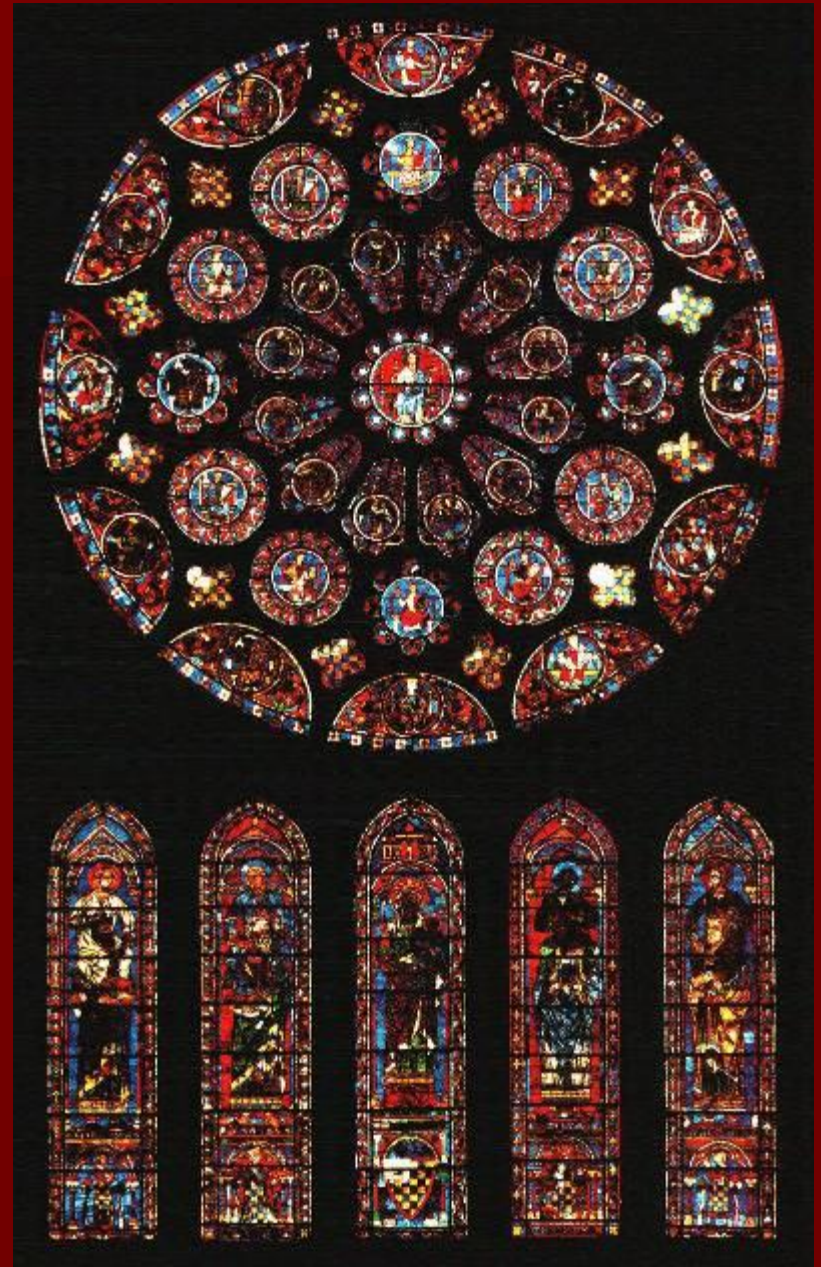
Это нововведение позволило сильно облегчить конструкцию за счет перераспределения нагрузок, а стены превратились в простую легкую «оболочку», их толщина более не влияла на общую несущую способность здания, что позволило проделать много окон, и стенная роспись, за неимением стен, уступила витражному искусству и скульптуре.

Шартрский собор, макет

Собор в Шартре (Франция). Строительство велось с 1194 по 1220-е годы.

Строительство собора Парижской Богоматери длилось 170 лет с 1163 по 1285 г.

Высота собора — 35 м, длина — 130 м, ширина — 48 м, высота колоколен — 69 м.

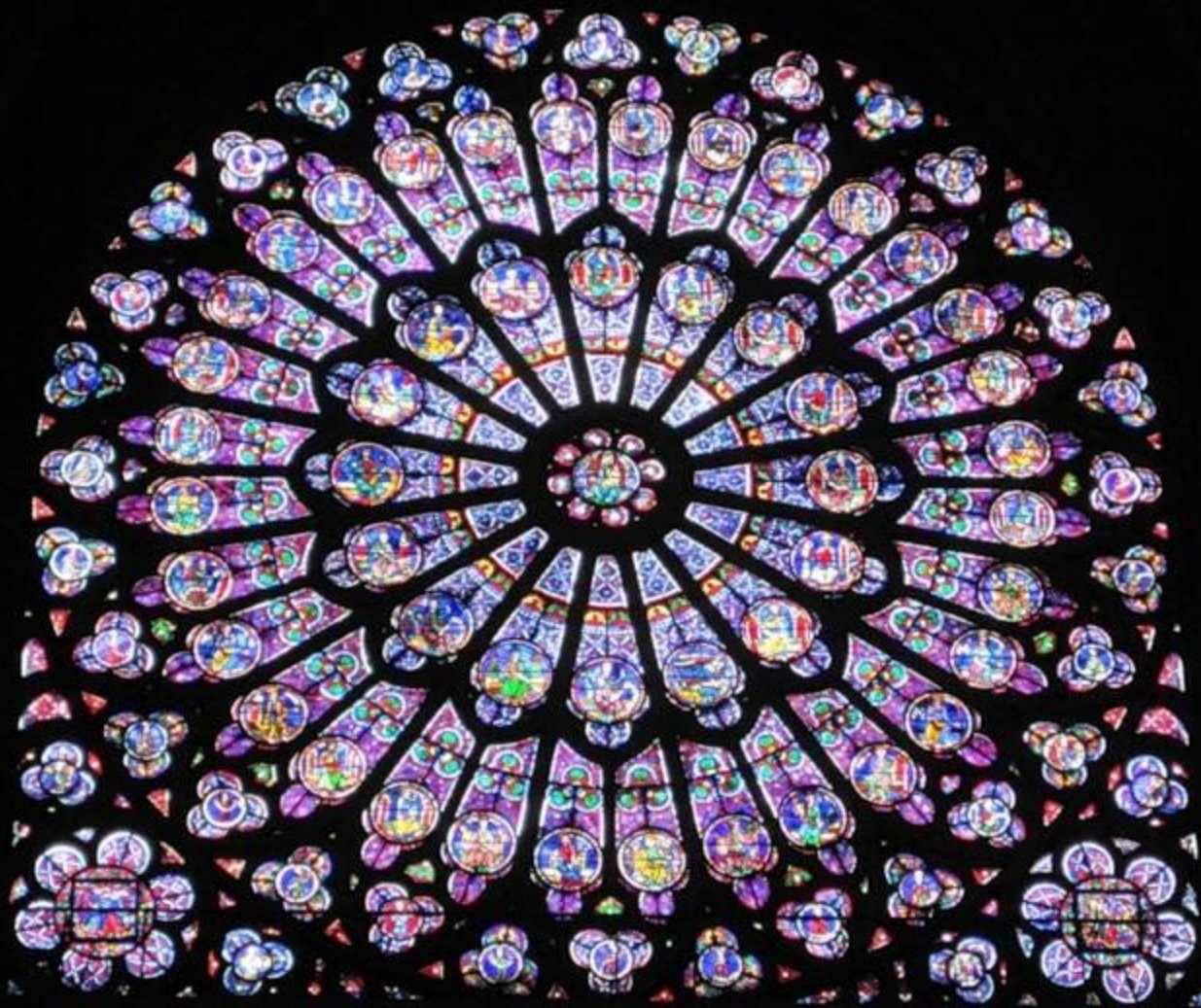
Мощный и величественный фасад разделён по вертикали на три части пилястрами, а по горизонтали — на три яруса галереями, при этом нижний ярус, в свою очередь, имеет три глубоких портала: портал Страшного суда (посередине), портал Богородицы (слева) и портал св. Анны (справа). Над ними идёт аркада (Галерея Королей) с двадцатью восемью статуями, представляющими царей древней Иудеи.

Собор Парижской Богоматери

Собор с его великолепным внутренним убранством в течение многих веков служил местом проведения королевских бракосочетаний, императорских коронаций и национальных похорон. В 1302 году в нём впервые собрались Генеральные Штаты — первый парламент Франции.

Собор Нотр-Дам в Реймсе (Франция). Строительство велось с 1211 до XVв.

Реймский собор является одним из самых известных образцов готического искусства во Франции благодаря своей архитектуре и скульптурным композициям и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Начиная с периода средневековья и до XIX века этот собор был местом коронации практически всех французских монархов.

В эпоху средневековья в Европе складывается музыкальная культура нового типа — феодальная, объединяющая в себе профессиональное искусство, любительское музицирование и фольклор. Поскольку церковь господствует во всех областях духовной жизни, основу профессионального музыкального искусства составляет деятельность музыкантов в храмах и монастырях. Светское профессиональное искусство представлено поначалу лишь певцами (т.н. бардами), создающими и исполняющими эпические сказания при дворе, в домах знати, среди воинов. Со временем развиваются любительские и полупрофессиональные формы музицирования рыцарства: во Франции — искусство трубадуров и труверов, в Германии — миннезингеров.

Входят в быт новые музыкальные инструменты, в том числе пришедшие с Востока (виола, лютня и т. д.), возникают первые инструментальные ансамбли с непостоянным составом.

Монах Гвидо из монастыря Ареццо (Италия, Тоскана) изобрел систему нотного письма по первым слогам одного из латинских гимнов, которая используется и поныне (ut, re, mi, fa, sol, la). Гвидова реформа нотного письма, создав предпосылки для точной записи музыкальных произведений, сыграла важную роль в развитии композиторского творчества и легла в основу классической линейной нотации.