

Цель: изучение конструктивных особенностей готической архитектуры.

Задачи:

1. Сравнить романские и готические соборы.
2. Уметь описывать и анализировать памятники культуры и искусства.
2. Выявить основные принципы строительства готических соборов.
3. Познакомиться со знаменитыми готическими соборами Франции.
4. Воспитывать художественный вкус учащихся в области мирового искусства.
5. Формировать коммуникативные навыки учащихся.

Эпиграфы к уроку

Сравните две точки зрения

«Стройный и высоко возносящийся над головою лес сводов, окна огромные, узкие с бесчисленными изменениями и переплетами... легкая паутина резьбы, опутывающая его своей сетью... величие и вместе с тем красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость — это такие достоинства, которые никогда, кроме этого времени, не вмещала в себя архитектура». (Н.В. Гоголь)

«Порталы наших готических церквей высятся ПОЗОРОМ для тех, кто имел терпение их строить». (Жан-Жак Руссо)

Приглашаем на прогулку!

Что мы увидим?

«Высокое здание вздымалось на синем небе, где теперь четко вырисовывались все его детали: башенки, тонкий, изящный шпиль, ажурное окно над входом сияет в центре второго яруса над устремленными ввысь стрельчатыми арками портала... легкое архитектурное кружево, как бы вышитое по лазури, из которого выступала... сказочная свора водосточных желобов со звериными мордами». (Ги де Мопассан)

Как создание вечной природы, здесь всё — до тончайшего стебелька — является формой и отвечает целому. Как легко возносится в воздух прочно заложенное здание, огромное здание, столь прозрачное и всё же рассчитанное на вечность!»
(И. Гете)

Какие общие качества архитектуры отмечают писатели?

Сравни романский и готический соборы

Почему стало возможным
такое строительство?

Проблемный вопрос:

Готический стиль — второй архитектурный стиль средневековья

Происхождение названия - от племени готов. Варварами во времена Древнего Рима называли большинство племен и народностей современной Европы, исключая римлян. Вот и мыслители эпохи Ренессанса окрестили всё искусство средневековой Европы варварским, готическим, неклассическим.

Собор — центр и средоточие жизни средневекового города

Капелла Сент-Шапель - первый образец готической архитектуры

Капелла Сент-Шапель в аббатстве Сен-Дени (XIIв., настоятель Сугерий), построена во времена правления Людовика IX Святого. Родина готики - Иль-де-Франс.

Король из крестовых походов привез немало ценных реликвий из Константинополя: терновый венец Иисуса, острие копья, часть Господнего Креста, гвозди, с помощью которых Христа распяли. Для хранения этих драгоценных святынь было решено на месте старой часовни построить новую.

Пространство, насыщенное светом

В верхней части капеллы хранились святыни, уничтоженные во время Великой французской революции. Окна - уникальное произведение витражной живописи: 15 витражных окон площадью 600 квадратных метров, на которых изображено около 1000 сюжетов из Библии!

Вспомним эпитаф

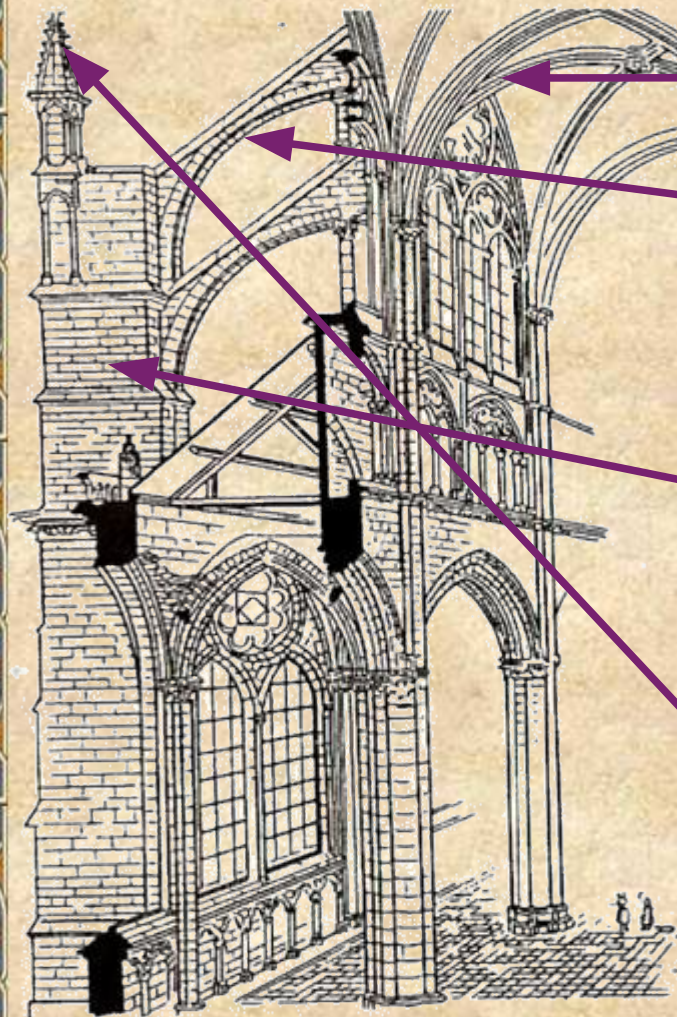
«Как легко подымается в воздух громадное здание, столь прозрачное, но все же рассчитанное на вечность»

И.В. Гёте

Что нового внесено в конструкцию собора?

Строительная каркасная система

Нервюра — стрельчатая арка

Аркбутан - это полуарка, опирающаяся одним концом в стену здания, а другим на контрфорс.

Контрфорс - вертикальный выступ стены, усиливающий ее устойчивость.

Пинакль - это остроконечная башенка на месте соединения контрфорсов и других деталей собора

Основной принцип работы конструкции

Крестовый нервюрный свод - главное открытие готики. Главный принцип - взаимодействие внутренних устоев (колонн) и внешних опор - контрфорсов. Свод не опирается на стены, как в романских храмах. Стена как конструктивная часть становится излишней.

Вывод: стрельчатые арки выражали главную идею готической архитектуры — идею устремленности к Богу.

Система аркбутанов и контрфорсов

Художественный образ собора

Одной из главных особенностей готического стиля стала дематериализация пространства и формы. Внешнее убранство готического собора напоминает сплетенное из камня кружево — переплетение цветов и листьев.

Вывод: благодаря новой системе стало возможным строить здания невиданной прежде высоты и перекрывать пролёты большой ширины.

«Живая архитектура»

Задание: «построить» романский храм. Один человек — одна опора, которая несёт давление свода. Здание не может быть высоким, так как тяжело!

Задание: «построить» готический собор. Объединяются по 2-3 человека. Руки — арки. Здание растёт вверх, так как вместе тяжесть свода нести легче!

Нотр Дам де Пари — торжествующая готика

Строительство длилось свыше 100 лет. Собор должен был вмещать все население города — 10 000 человек.

Перспективный портал — вход в храм

Сделай зарисовку

Схема фасада

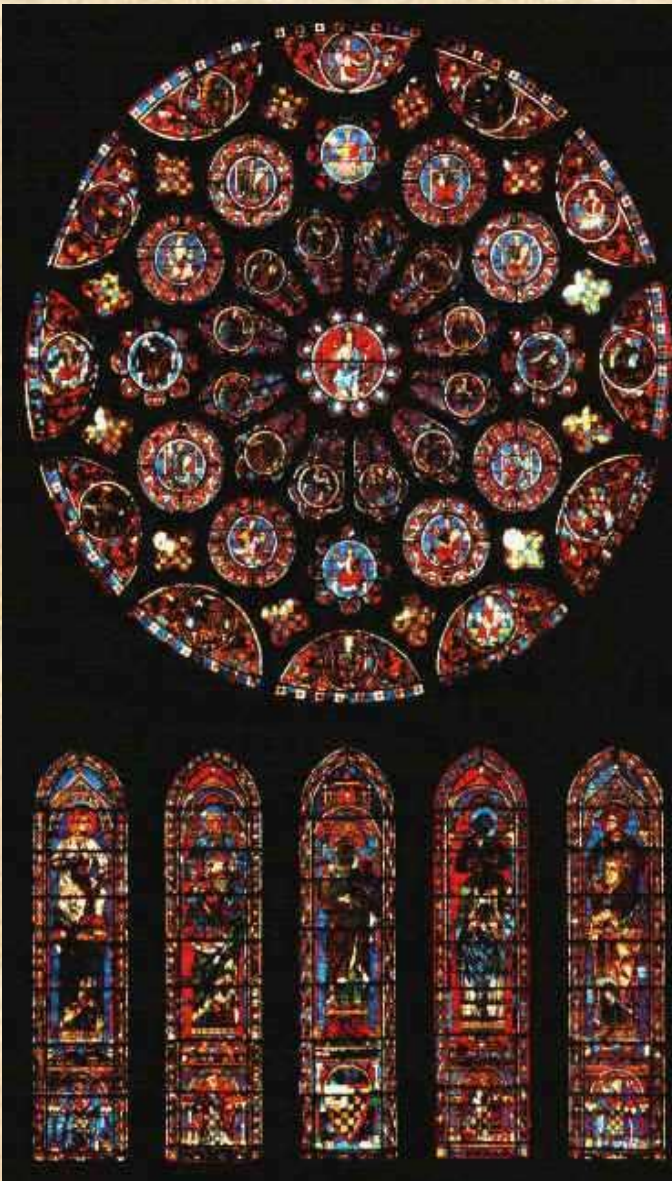

Масса здания становится более лёгкой по мере подъёма вверх. Движение начинают глубокие порталы со стрельчатыми арками и во втором ярусе поток разделяется, центр подчеркнут «готической розой», по бокам которой располагаются сдвоенные арочные окна, подготавливающие победный взлет башен.

Готическая роза - символ Девы Марии

Витраж - орнаментальная композиция, выполненная из разноцветного стекла в окне, двери в виде самостоятельного панно.

Преобладают красные, синие и фиолетовые тона. Это цвет молитвы и устремлений души — соединение красного цвета крови Христовой и синевы неба.

Готический собор — царство света

Внутреннее пространство собора - царство вертикальных линий. Заполняют этот каркас огромные стрельчатые окна. Солнечный свет заставляет играть стёкла всеми цветами радуги и делает витражи похожими на огромные самоцветы. Мерцающий свет своим волшебством воздействует на человека, приводя его в благочестивое состояние.

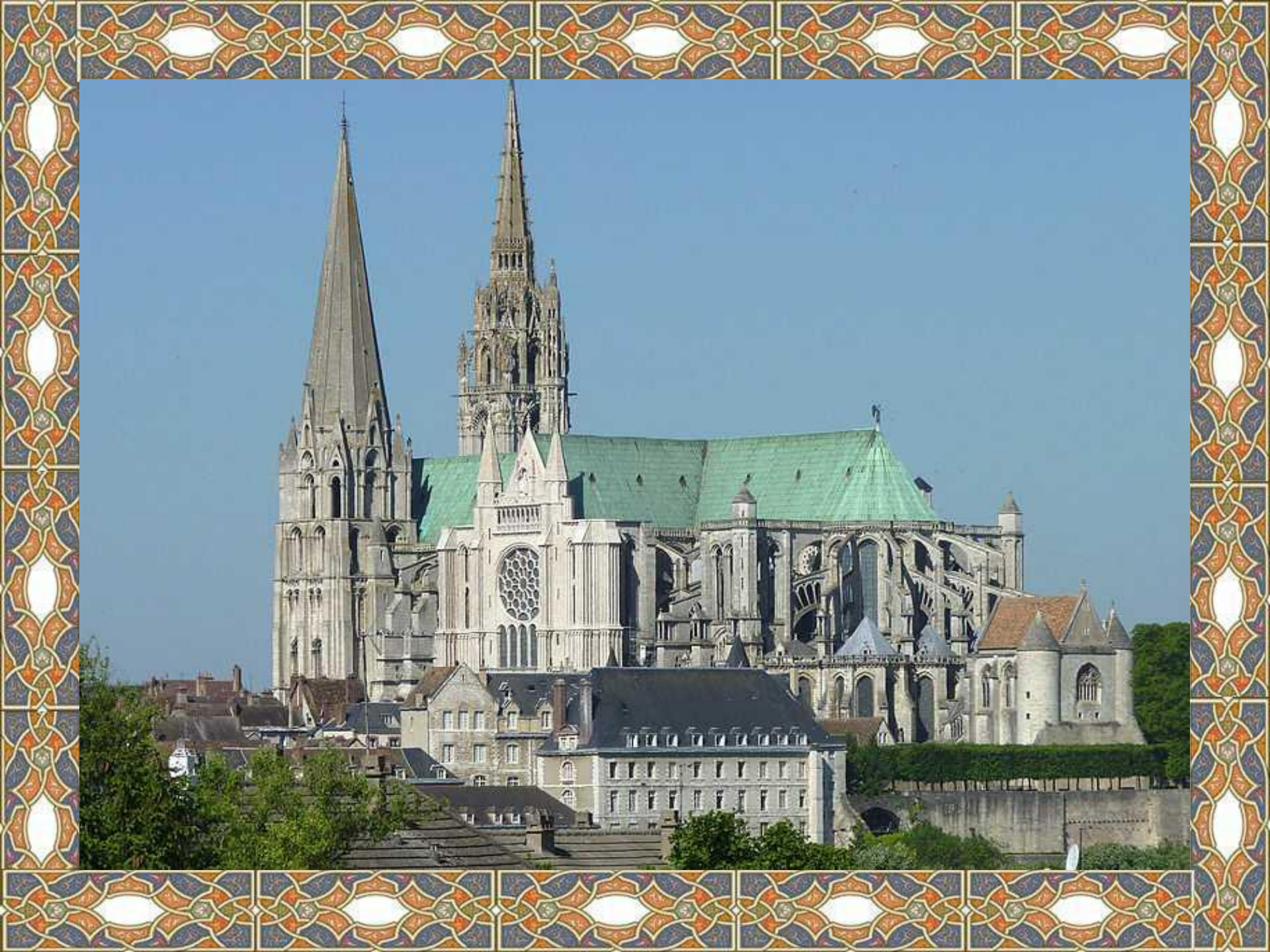

Горгулья – это вырезанный из камня гротеск в виде фантастического животного. Функция – обеспечить сток воды с крыш, чтобы дождевая вода не стекала по стенам и не разъедала раствор.

Шартрский собор

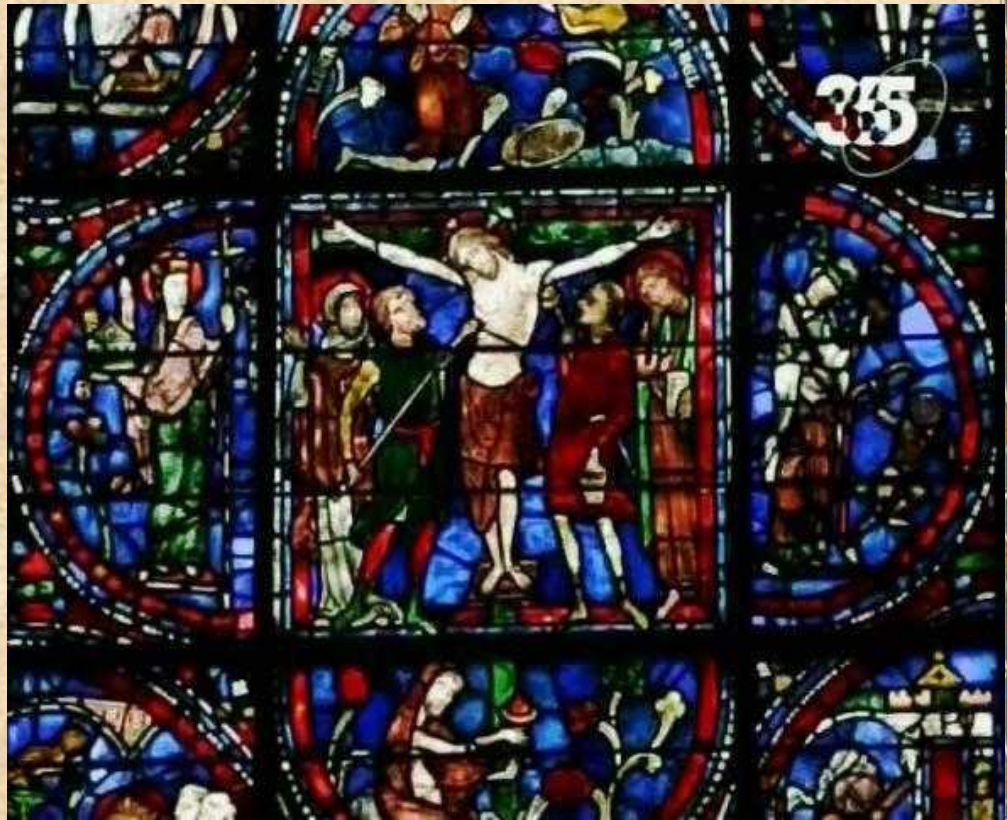
Нотр-Дам в Шартре - один из красивейших соборов в Европе. Здесь находится самый большой ансамбль витражей XII-XIII вв., сохранившийся в неизменном виде. Бесцветные снаружи, витражи раскрывают свою магию в интерьере, когда солнечные лучи придают каждой краске звучность, волшебным образом преображая каждый предмет.

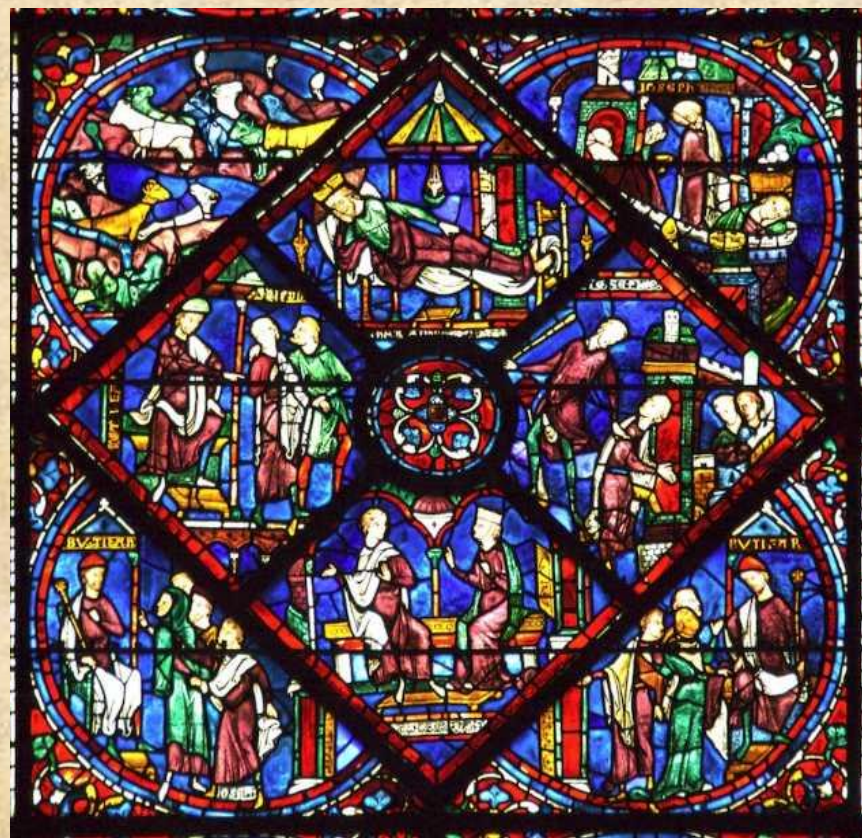
Собор - библия для неграмотных

Читать в то время умели не все, со священной историей знакомились «по картинкам».

Понимать витраж было легко: начинать с нижнего левого угла, двигаться направо, затем подниматься выше «на строчку» и так далее: слева направо и снизу вверх, то есть к небесам.

В создании шартрских мастеров на первый план выступили общечеловеческие идеи — картина мироздания в целом, сущность божественного космоса и место в нём человека.

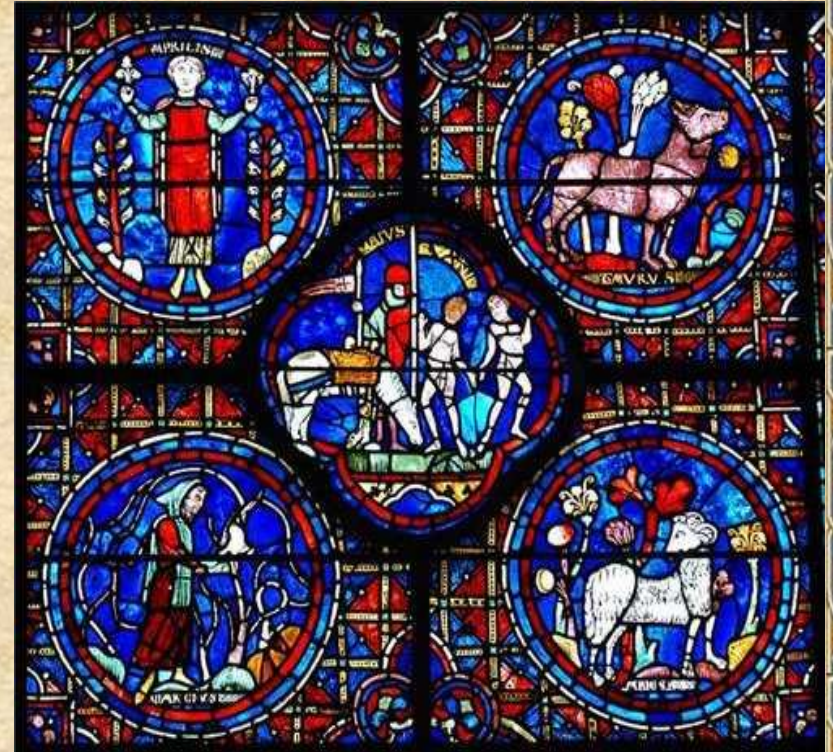

Изображения небесных созвездий

Напротив знака зодиака (справа) - деятельность человека в этот период времени (слева).

Дева - время молотить зерно; Лев - собирать урожай; Рак - косить траву

Телец - первые цветы; Близнецы - торгующий рыцарь (?); Овен - обрезка виноградной лозы.

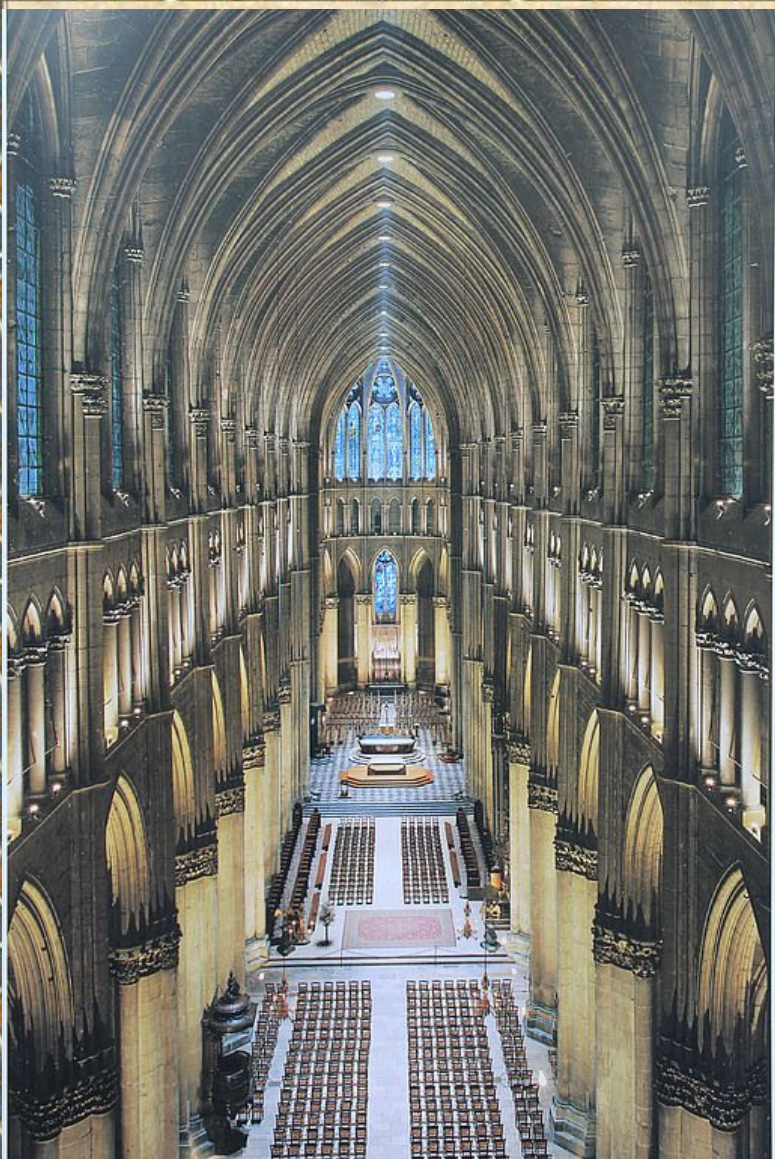
Скульптурное убранство «Королевского портала» на западном фасаде хорошо сохранилось. Проповедью в камне называют скульптуру в готических соборах - образы святых обладают великой силой воздействия. Из украшения статуя превращается в звено целостной системы и раскрывает содержание собора. Внешняя красота является отблеском красоты духовной.

Реймский собор

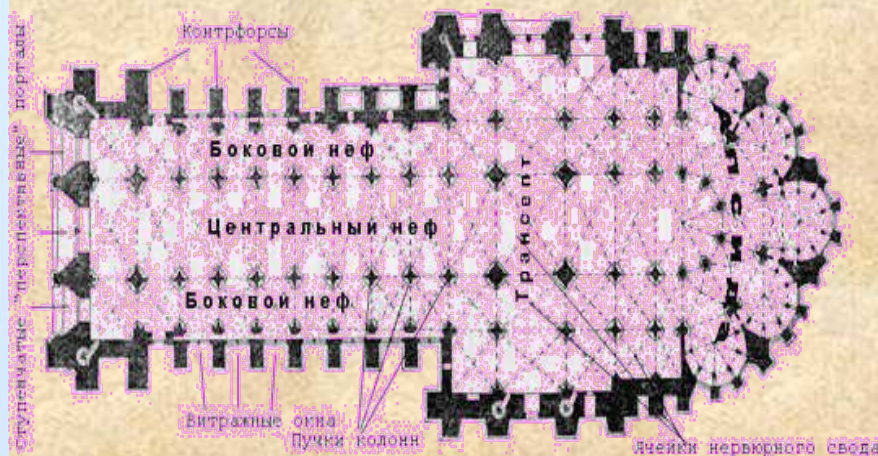
Шедевром зрелой готики является собор Нотр-Дам в Реймсе - место коронавания французских королей. Строился собор с 1211 г. до 1481 г. Собор сохранил единство замысла.

Внутреннее пространство храма отличается ясной структурой, стройностью пропорций, пластичностью переходов, продуманностью архитектурного замысла.

Реймский собор - эталон готического стиля

Его формы повторяли зодчие на территории всей Европы, начиная от Испании и Англии и заканчивая Саксонией.

Амьенский собор

Первый камень был заложен в 1220 г., достраивался и обновлялся в XIV-XV вв. Собор в Амьене - крупнейший среди готических храмов Франции и один из крупных в Европе. Ширина его нефов достигает 33 м, трансепт - 59 м, своды центрального нефа подняты на высоту 42,3 м. Расположение частей фасада живописно - в процессе строительства возникли разные по высоте и рисунку башни.

Миланский собор — образец итальянской готики

Кёльнский собор является самым крупным готическим собором Европы, его длина достигает 144 м, высота — 157 м.

Это один из самых знаменитых «долгостроев» в истории архитектуры: строительство началось в 1248-1560 гг., а окончено в 1842-1880 гг.

Примером для Кёльна послужил храм в Амьене, откуда был заимствован план. Большая пятинефная базилика в Кёльне имеет трансепт, хор с обходом и венец капелл. Грандиозность ощущается благодаря размерам и перепаду высот: средний неф в два с половиной раза выше боковых.

Собор в Кёльне. Западный фасад

Костюм средневековья — отражение архитектурного стиля и

форм

Понимание костюма соответствует формам архитектуры. В готическом костюме преобладают конусы в головных уборах, прилегающие силуэты в одежде, остроносая обувь.

ИТОГИ И ВЫВОДЫ

Готический собор является энциклопедией жизни и знаний об окружающем мире.

В готической архитектуре происходит слияние конструктивного и художественного начала.

Все средства художественной выразительности подчинены главной идее христианства — служение Богу.

На первый план выступали общечеловеческие идеи — картина мироздания в целом, сущность божественного космоса и место человека в нём.

Запомни новые слова

Аркбутан — полуарка, передающая распор свода на внешнюю опору

Контрфорс — внешний вертикальный выступ стены для усиления устойчивости

Нервюра — стрельчатая арка, ребро готического свода

Готическая роза — круглое окно над входом в храм

Горгулья — водосток в виде фантастического чудовища

Готика — стиль средневековья

Портал — вход в храм

Пинакль — декоративная башенка, венчающая контрфорсы

Проверь себя!

1. Какие элементы собора изображены здесь?
2. Объясни их конструктивную роль в соборе.
3. Какие идеи выражает готическая архитектура?

Подумай!

1. Почему собор называют «симфонией в камне»? Подсказка: проведи аналогию со строением музыкального произведения.
2. Какие образные сравнения вызывает у вас готический собор?
3. Какие чувства вызывают соборы у современного человека?
4. Найди «следы» средневековья в древнерусской и современной архитектуре. Вспомни башни Кремля и соборы Гауди.

Узнай по описанию архитектурный стиль средневековья:

«Вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала, за ними — зубчатый карниз, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам...» (В. Гюго). Назовите стиль, литературное произведение и собор.

«Церкви с их глухими массивными стенами дышат затаившейся мощью, твердокаменной неприступностью. Их башни оправдывают сравнение с закованными в каменную броню суровыми стражами, охраняющими вход в храм».

Так почему стало возможным строительство готических соборов?

Домашнее задание

Можно ли понять язык великой книги архитектуры, в которую человечество вписало свои загадки? Попробуйте разгадать образный смысл стихотворений русских поэтов. Войдите в культурный мир прошлых эпох – тот, без которого не было бы и нашего.

Леса готической скульптуры!
Как жутко все и близко в ней.
Колонны, строгие фигуры
Сибилл, пророков, королей...
Мир фантастических растений,
Окаменелых привидений,
Драконов, магов и химер.
Здесь все есть символ, знак, пример.
Какую повесть зла и мук вы
Здесь разберете на стенах?
Как в этих сложных письменах
Понять значенье каждой буквы?
Их взгляд, как взгляд змеи, тягуч...
Закрыта дверь. Потерян ключ.

М. Волошин

NOTRE DAME

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, – и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.
Но выдает себя снаружи тайный план,
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.
Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес.
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

О. Мандельштам

...И башня, как огромный палец
На титанической руке.
Писала что-то в небе тёмном
На незнакомом языке!
Не башни двигались, но —
тучи...
И небо, на оси вертясь,
Принявши буквы, уносило
Их неразгаданную связь...

К. Случевский

Спасибо за внимание

Список литературы

Гаспаров М. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. - СПб.: Азбука, 2001.

Дмитриева Н. А. Краткая история искусств, в. 2. - М.: Искусство, 1968.

Кожин Н. А. Очерки искусства западноевропейского средневековья. - М.: искусство, 1964.

Любимов Л. Искусство Западной Европы. Средние века. Возрождение в Италии. - М.: Просвещение, 1982. - 320 с.

Малая история искусства. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. - М-Дрезден.: Искусство, 1981. - 358 с.

Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в средние века. - Л-М.: Искусство, 1964.

Овсянников Ю. Рассказы об архитектуре. - М.: Детская литература, 1984. - 191 с.

Интернет-ресурсы:

http://crossmoda.narod.ru/CONTENT/art/midle/gotica/gotica_architect_galery_2.html

<http://www.hint4.me/3648-что-такое-готическая-архитектура.html>

http://crossmoda.narod.ru/CONTENT/art/midle/gotica/img_gotica_architect/img_gotica_arch_Franse/reims_konstruktsia.jpg

<http://rus.1september.ru/article.php?ID=200204301>

<http://jgreenlamp.narod.ru/sobor.htm>

http://www.e-reading.ws/chapter.php/1013943/8/Pinaev_-_Maksimilian_Voloshin,_ili_sebya_zabyvshiy_bog.html

Ссылки на изображения:

<http://iara-z-m.narod.ru/olderfiles/49/6.jpg>

<http://punktum.ru/wp-content/uploads/2011/09/gothic.jpg>

<http://zodchestwo.info/wp-content/uploads/2012/02/img-YHUqrP.jpg>

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Schedelsche_Weltchronik_-_Paris.jpg

<http://tnu.podelise.ru/docs/index-355752.html>

http://www.thg.ru/education/iskusstvo_srednih_vekov_gothic/print.html

<http://www.liveinternet.ru/tags/%F1%F2%E0%F0%E8%ED%ED%FB%E5+%E7%E0%EC%EA%E8/>

http://www.bellabs.ru/Spain/Photos/Spain_2006-04-24_0360_Leon.jpg

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=17464

http://lol54.ru/uploads/posts/2010-02/1266560677_ee3e5bc7a88b.jpg

<http://www.travel-journals.ru/2005france/gothic-23.jpg>

http://ic.pics.livejournal.com/genntal/47659803/42878/42878_original.jpg

<http://new.fototerra.ru/image.html?id=204707&size=medium>

<http://forum.sherwood-tavern.net/viewtopic.php?id=2353>

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=17345&cat_ob_no=16733

http://www.thg.ru/education/iskusstvo_srednih_vekov_gothic/print.html

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Atlantes-Saint_Petersburg-4.jpg
http://www.pandia.ru/text/77/257/images/image008_36.jpg
<http://kraeved1147.ru/reims-notre-dame/>
http://www.wm-painting.ru/plugins/p17_image_gallery/images/1/241.jpg
<http://waking-up.org/wp-content/uploads/2013/10/Notr-Dam-de-Pari-6.jpg>
<http://vanderer.users.photofile.ru/photo/vanderer/4267342/xlarge/106502721.jpg>
http://lh3.ggpht.com/-FccdGUEjYg/UvuXzPGzb1I/AAAAAAAAATro/_7w-wNV_T5c/PAR_NotrDam2_thumb%25255B3%25255D.jpg?imgmax=800
<http://anastasiyapal.wordpress.com/2014/04/09/>
http://www.cult-turist.ru/img/9522_orig.jpg
<http://simanto.net/wp-content/uploads/2012/06/7.jpg>
<http://pics.livejournal.com/uchitelj/pic/0018gy9p/s640x480>

Автор шаблона: Шумарина Вера Алексеевна, учитель-дефектолог, ГС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида №11 г.Балашова Саратовской области, сайт <http://pedsovet.su/load/321-1-0-20866>