

Романский стиль искусства Средневековья

Конспект урока V(8) и 3(5)

Особенности романской архитектуры

- На сегодняшнем уроке мы с вами продолжаем говорить о романском искусстве.
- **Романской архитектуре доступен широкий диапазон чувств. Она могла быть суровой и грозной, давящей на человека своей каменной тяжестью. И в то же время - стройной, полной воздуха и света, нежной и холодной. Ей присуще стремление к завершённой целостности, строгости и простоте. Спокойно и уверенно поднимались толстые, крепкие стены прочно стоящих на земле храмов. Созданных простыми объёмами и формами. Сложная планировка зданий внешне выглядела чёткой и ясной. Мощные стены из тесаных камней прорезаны узкими оконными и дверными проёмами.**
- **Начало романской эпохи было ознаменовано бурным развитием церковной архитектуры, которая играла в обществе доминирующую роль.**

Задание №1. Попробуй описать
внешний облик храма.
Мариенкирхе Лаахе. Романская
базилика. Середина XII (12) в.
Германия

- Господствующий тип храма – вытянутая в плане **базилика**, символизирующая главную идею католической **церкви** – идею **крестного пути**, пути страданий и искупления **грехов**. **Здание церкви** мыслилось как центр **Вселенной**, земное воплощение божественной **модели мира**. - *записываем в тетрадь*. Все, что **верующий человек** оставлял за стенами храма, воспринималось им как мир грешный, лишенный порядка и целесообразности. Дом **Бога** был призван **изолировать** его от волнений и страстей мира житейского. Ничто **не должно** было **отвлекать** от внутреннего **самосовершенствования**, **сокровенного** общения с **Богом**.

Церковь Нотр-Дам в Клермоне, Франция.

- **Храм подобного** типа должен был вмещать большое количество людей, поэтому перед архитекторами встала задача расширения внутреннего пространства, его соотношения с объёмами здания. Решение этой задачи было в первую очередь связано с использованием **каменных перекрытий**. От **деревянных конструкций**, приводивших к частым пожарам, **пришлось отказаться**. Купола мало соответствовали продольному плану подобных построек, поэтому в романских храмах стали **использовать цилиндрические** (над центральным залом) и более сложные **крестовые** (над боковыми нефами) **своды перекрытий** – *записываем в тетрадь*. К числу новшеств следует также отнести **поперечный неф** перед алтарём (*транsept*) и увеличение **восточной части храма** (*хора*), предназначенной для духовенства.

Церковь Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье

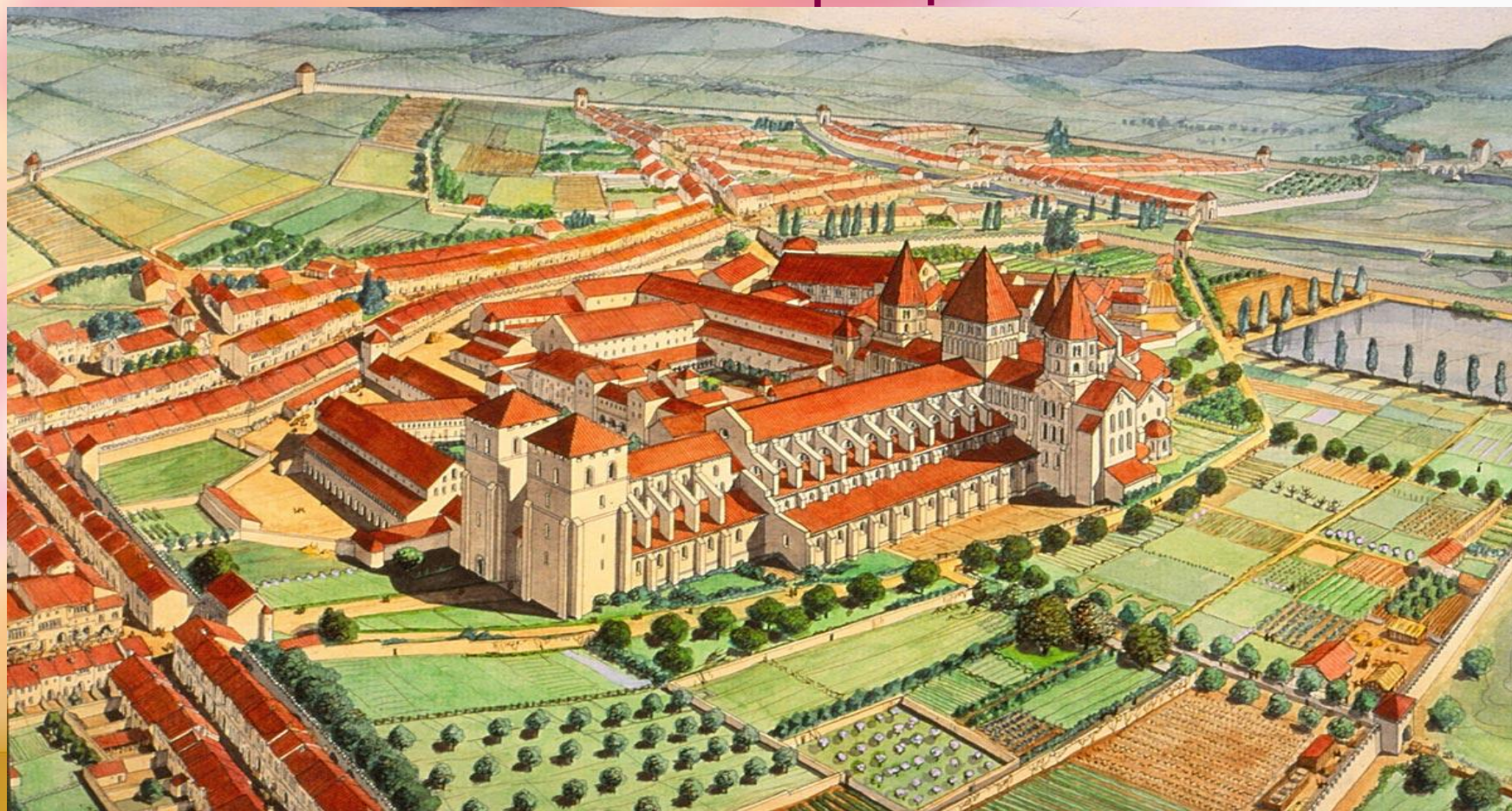

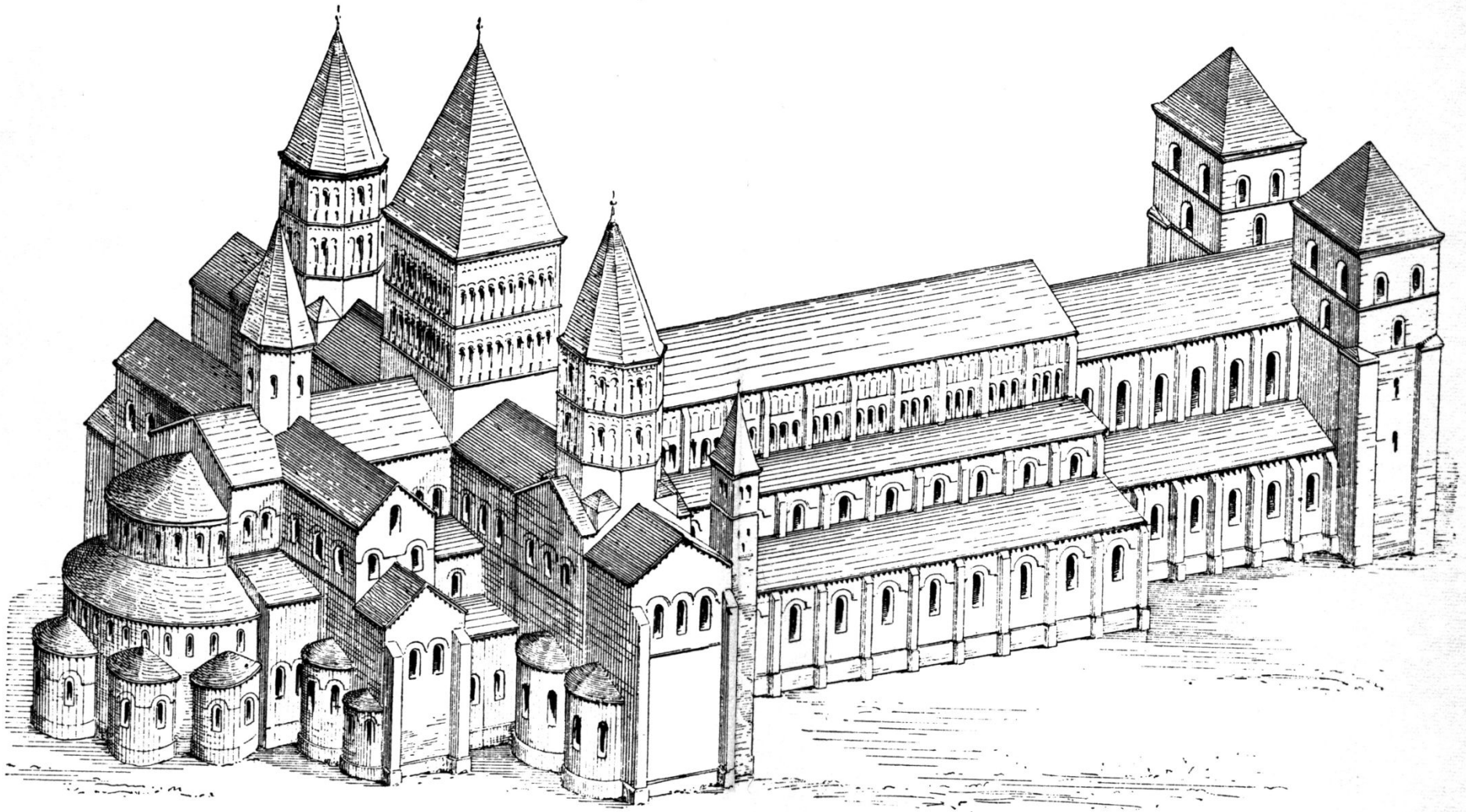
- Особенностью **романских храмов** также являются расположенные **под хором** небольшие **подземные помещения**, служившие **местом хранения церковных реликвий**, а также использовавшиеся для **погребений**. Для освещения **центрального нефа** стали строить **высокие своды с многочисленными окнами**. **Внешний облик романских храмов дополняли башни:** центральная крупная на средокрестье и боковые - квадратные и восьмигранные. – *записываем в тетрадь.*

Собор в Вормсе, Германия.

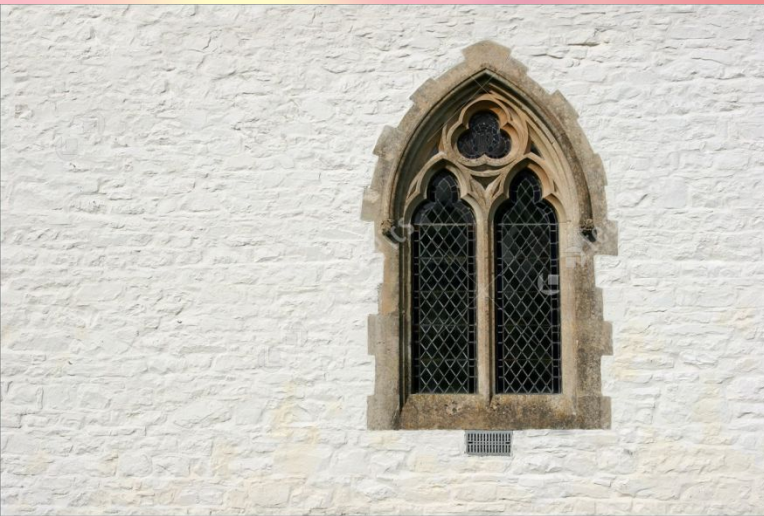
Задание №2. Опишите аббатство
Клюни, предложенное Вам на
иллюстрации.

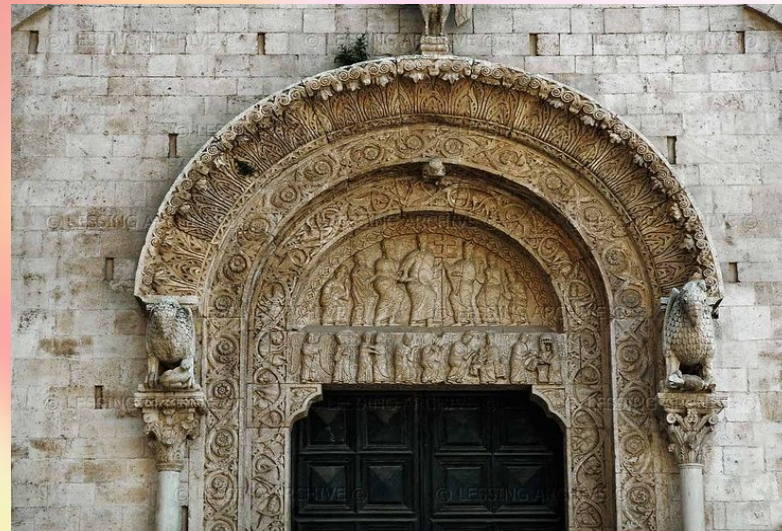

2. CLUNY (NO).

- Характерный элемент романской архитектуры – **арочная форма дверных и оконных проёмов**. В период её расцвета, в XII в., входы соборов стали оформляться в виде расположенных одна за другой, уменьшающихся **полукруглых арок**, опирающихся на пристенные колонны, так называемый *перспективный портал* – *записываем в тетрадь*.

FeaturePics.com - I1287612

Романский дверной проём
(перспективный портал)

Романский оконный проём

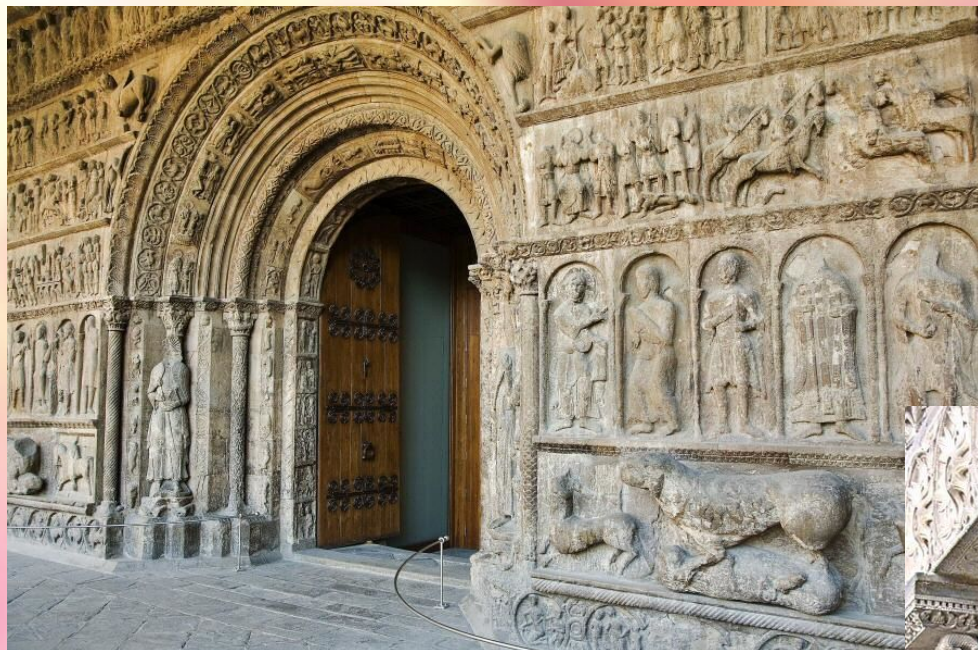
- В создании и украшении романских храмов участвовали не только зодчие, но и живописцы, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства. Так, порталы романских церквей имели скульптурное убранство, которое выполняло очень важную просветительскую функцию. Прежде всего оно говорило о суровом и неотвратимом наказании человека за греховную земную жизнь.

Портал романского собора

- Действительно трудно найти более удобное место для наиздания верующих... В центре композиции обычно изображали **восседающего на троне Христа**, а остальное **пространство полукруглой части** над **верным проёмом**, ограниченное аркой и украшенное рельефом или мозаикой, делилось на регистры. **В верхнем изображалась Дева Мария и некоторые апостолы. В нижних**, по правую руку от Христа, **располагался рай, слева – ужасающие подробности ада** с традиционным сюжетом «Взвешивания души». Стоя перед таким порталом, верующий человек всерьёз боялся конца света и больше думал о спасении собственной души. **Безобразные и наводящие страх демоны, мучающиеся в аду грешники** оказывали огромное психологическое воздействие на зрителей, **наглядно демонстрируя неотвратимую расплату за**

Скульптура романского портала

Романская скульптура

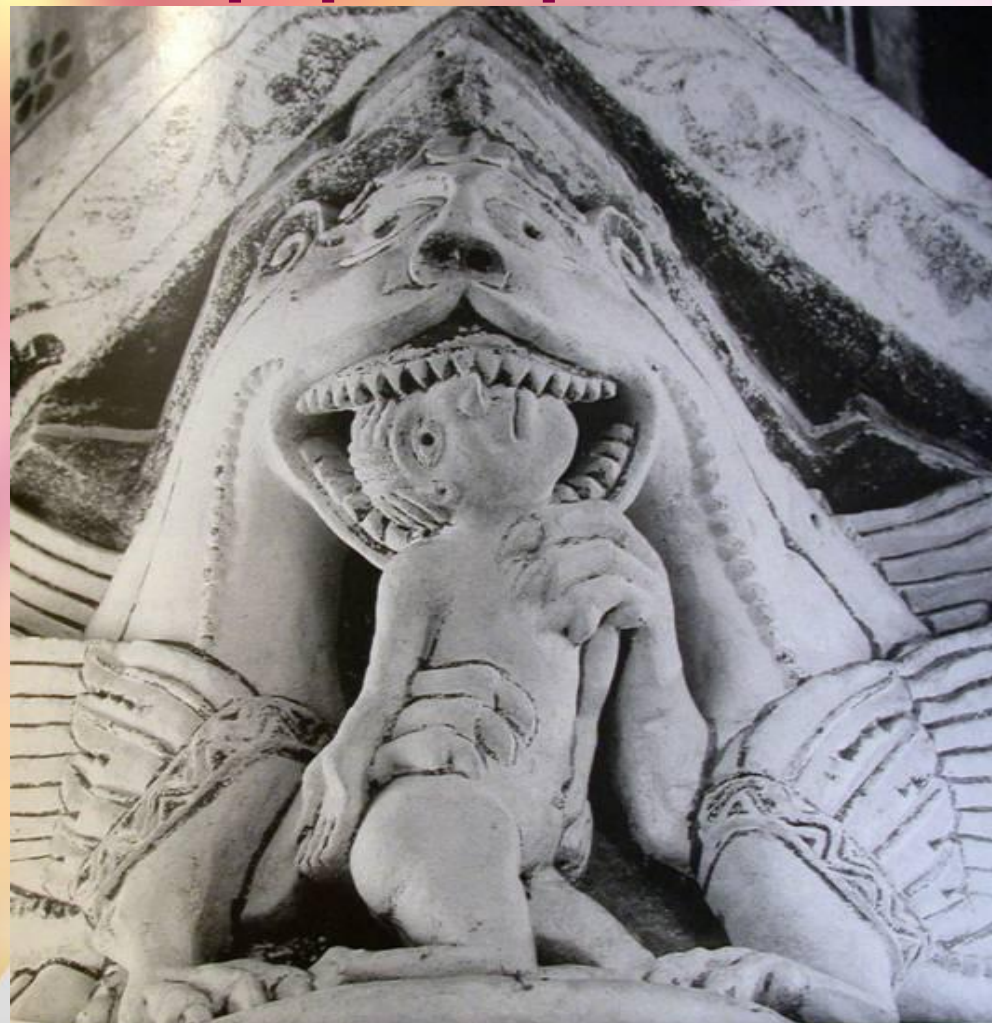
- Преобладающим видом скульптуры был **рельеф**. Как правило, романская скульптура непропорциональна: фигуры вытянуты в длину, головы увеличены, тела – схематичны. Весьма своеобразна немецкая пластика, например рельефы *бронзовых дверей церкви Св. Михаила в Гильдесгейме*, в которых запечатлены сюжеты из Священного Писания (XI в.). Человеческие фигуры здесь необычайно подвижны, динамичны и передают гамму чувств и страстей. Таковы, например, Адам и Ева, буквально дрожащие от страха перед божьей карой.

Рельефы бронзовых дверей церкви Св. Михаила в Гильдесгейме

- **Скульптурные изображения** святых в романских храмах лишены каких-либо канонов, часто **неказисты и приземисты**. Имеют **простые и выразительные лица**. Этим романская скульптура отличается от византийской, которая создавала более утонченные и одухотворенные образы. Наряду с **евангельскими образами и сценами** в романской скульптуре соседствовали и **сюжеты из древней и средневековой истории, встречались изображения реальных людей**. В то же время скульптурные композиции иногда насыщались **плодами народной фантазии** – тогда в них **встречались изображения различных фантастических существ и сил зла** (например, аспидов (змей) или химер (несуществующих животных)).

Химера. Скульптура собора в Шартре. Франция.

- Крупнейшим памятником романского искусства является скульптура Королевского портала **собора Нотр-Дам в Шартре**. Особенно выразительна композиция «**Христос во славе**» на «Королевских вратах» собора. Образ Христа, спокойно восседающего на троне, исполнен торжественности и в то же время милосердия. Перед нами не грозный судья, жестокий властитель жизни и смерти, решающий судьбы человечества, а добрый пастырь, благословляющий своих детей. Прекрасно одухотворенное и сосредоточенное лицо Спасителя. Расположенные вокруг Христа символы евангелистов – ангел, орёл, лев и бык – не внушают страха, напротив, это верные ученики и помощники Бога.

Композиция «Христос во славе»

Шартрский собор. Внутреннее убранство.

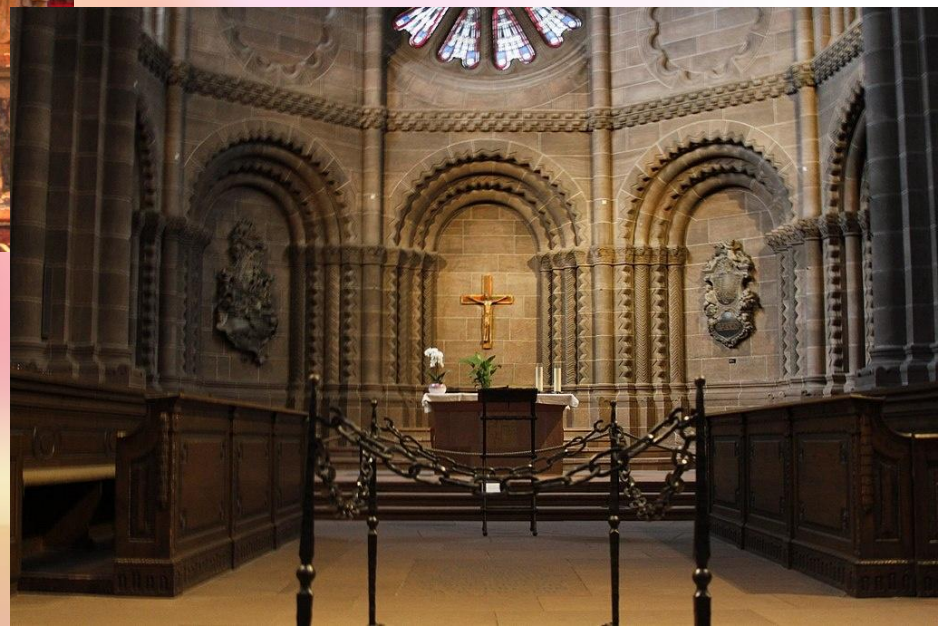
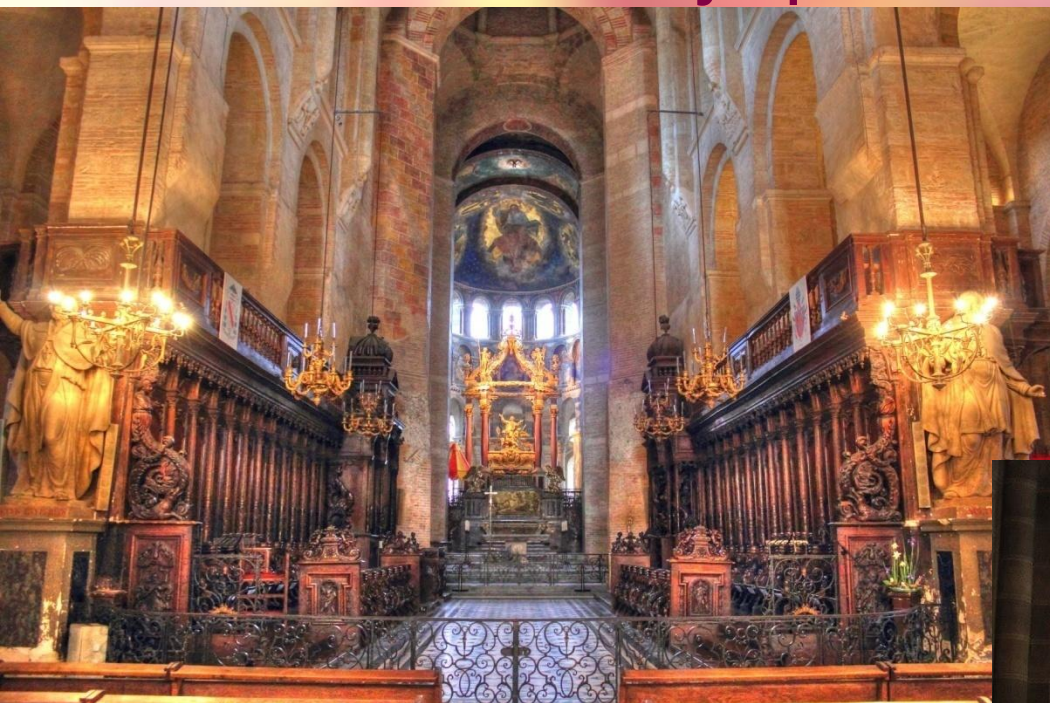

- Крупнейшими центрами романской архитектуры стали **Франция, Германия и Италия**. Знаменитую «**падающую башню**» в итальянском городе **Пизе** сегодня знает каждый. **Пизанский собор (XI – XII вв.)** представляет собой грандиозную и в то же время простую в плане **пятинефную базилику**. - **записываем в тетрадь**. В средней части **трансепта** (поперечный неф) возвышается эллиптический купол. Поверхность стен облицована белым и черным мрамором. **Фасад здания украшен четырьмя ярусами декоративных аркад** на колоннах. Шесть ярусов таких же аркад покрывают стоящую рядом беломраморную «**падающую башню**», получившую такое название из-за сильного наклона (отклонение от вертикальной линии на 4, 5 м).

Пизанский собор

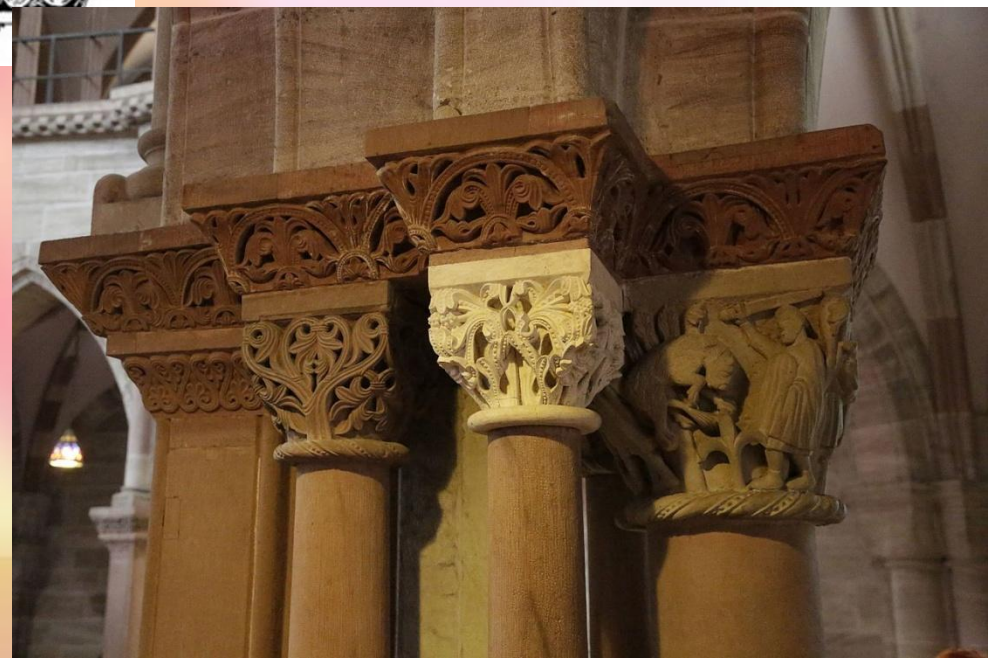
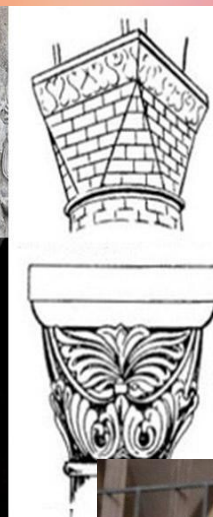
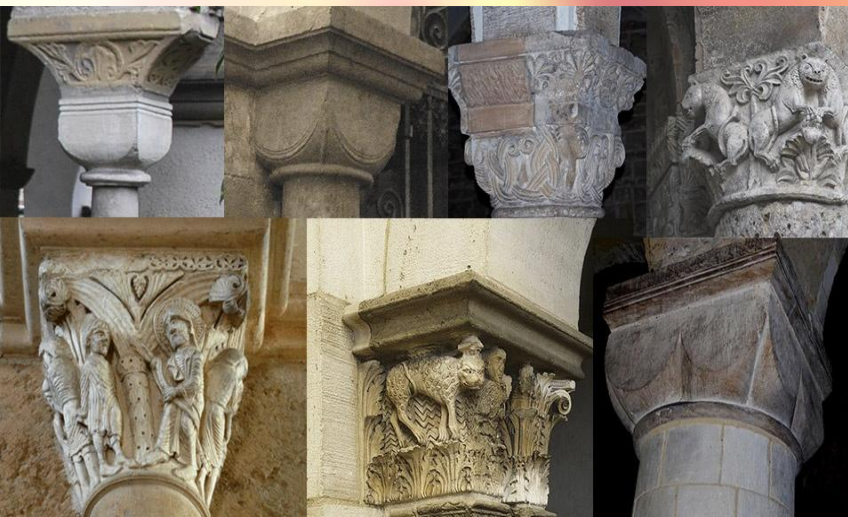
Собор в Вормсе (Германия), внутреннее убранство.

Барельефы собора в Вормсе.

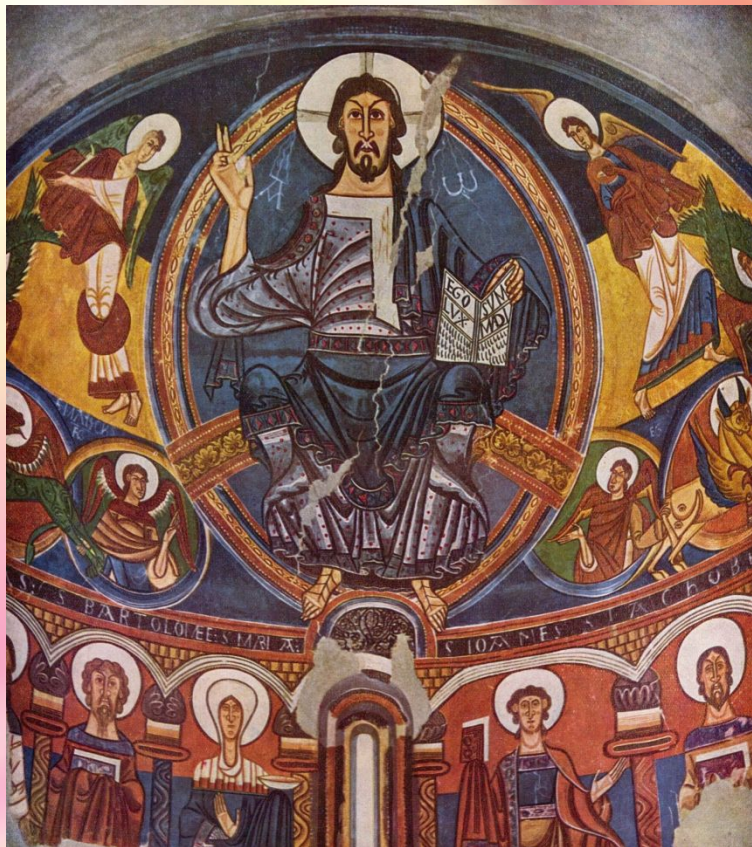
Капители романских колонн

Фресковые росписи храмов

- Живопись романского стиля была исключительно церковной по содержанию и плоскостной, отрицающей трёхмерность пространства и фигур. Она так же, как и скульптура, была подчинена архитектуре, наиболее распространённым видом живописной техники была **фреска**, начинает также распространяться **витраж** (живопись из цветных кусочков стекла). - *записываем в тетрадь.*
- **Фресковые росписи храмов** сохранились лишь в редких случаях, так как мастера применяли клеевые краски по мокрой и сухой штукатурке. Со временем краски осыпались вместе со слоями штукатурки.

Фресковые росписи храмов

Фреска из церкви «Сан Клименте» («базилика Святого Климента») Рим, Италия.

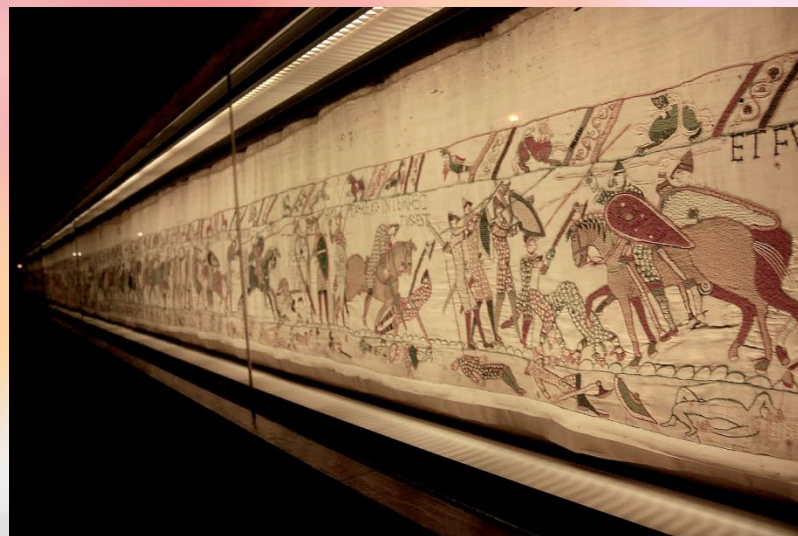

Фресковые росписи храмов

Декоративно-прикладное ИСКУССТВО

- Почётное место среди образцов декоративно-прикладного искусства занимает знаменитый 70-метровый *ковёр из Байе*, который связывают с именем английской королевы Матильды. Вышитые на нём сцены повествуют о завоевании **Англии норманнами в 1066 г.**

Ковер из Байе

Ковер из Байе

Домашнее задание:

- 1) записать конспект сегодняшнего урока в тетрадь;
- 2) перерисовать в тетрадь строение романского собора (следующий слайд);
- 3) посмотреть фильм: «Шедевры романского искусства» <https://ok.ru/video/737051347699>

Строение романского собора

Романская церковь.

Тимпан (углублённая часть арки над входом)

Архивольты (обрамление арочного проёма)

