

РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В СРЕДНИЕ ВЕКА

Үндиханова Акерке РиЛ - 201

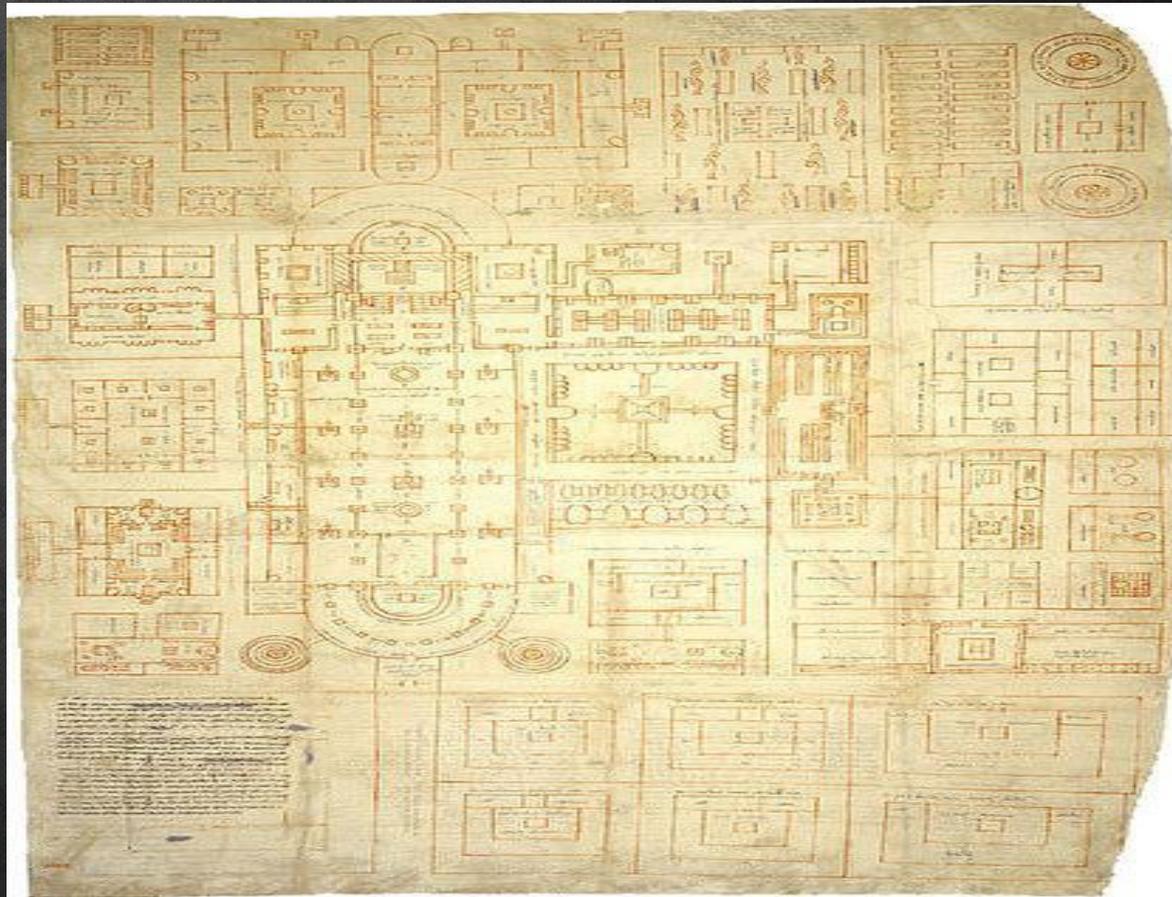
АРХИТЕКТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Средневековые зодчие обладали развитым художественным вкусом, который сочетался с превосходным знанием конструкций и несущей способности строительных материалов. Архитекторы того времени хорошо понимали, что общественные здания, и в первую очередь соборы, ратуши, замки, чтобы не потеряться в городе, должны были обладать наибольшей, непререкаемой высотой. Вместе с тем они из опыта знали, что высота общественных зданий не может быть произвольной, ибо небольшие архитектурные вертикали не обеспечивают контрастности городскому силуэту, тогда как чрезмерно большие подавляют все, что их окружает.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ

Романский стиль (от лат. romanus — римский) — художественный стиль, господствовавший в Западной Европе (а также затронувший некоторые страны Восточной Европы) с сер. X века по XII век (в ряде мест — и в XIII веке), один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства.

Термин «романский стиль» появился только около 1820 г.[42], когда была установлена связь архитектуры XI—XII веков с древнеримской архитектурой (в частности, использование полуциркульных арок, сводов). В целом, термин условен и отражает лишь одну, не главную, сторону искусства. Однако он вошёл во всеобщее употребление.

Основной вид искусства романского стиля — архитектура, преимущественно церковная (каменный храм, монастырские комплексы). Самые ранние дошедшие до нашего времени сооружения из камня были построены в X в. Хотя на протяжении 300 лет архитектурные формы развивались и становились сложнее и богаче, однако они сохраняли сходство с прототипом, поэтому весь период объединен понятием — романское искусство.

Романский период на территории Европы приходится на время господства феодального строя, основой которого было сельское хозяйство. Первоначально все земли принадлежали королю, он распределял их между своими вассалами, а те, в свою очередь, раздавали её для обработки крестьянам.

Архитектурные сооружения романского периода представляют собой массивные геометрические объёмы, поверхности стен прорезаны маленькими окнами, орнамент используется редко. 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.

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

Особенности архитектуры романского собора:

В основе плана — раннехристианская базилика, то есть, продольная организация пространства

Увеличение хора или восточной алтарной части храма

Увеличение высоты храма

Замена кессонного (кассетного) потолка каменными сводами. Своды были 2 видов: коробовые и крестовые

Тяжелые своды потребовали мощные стены и колонны

Основной мотив интерьера — полуциркульные арки

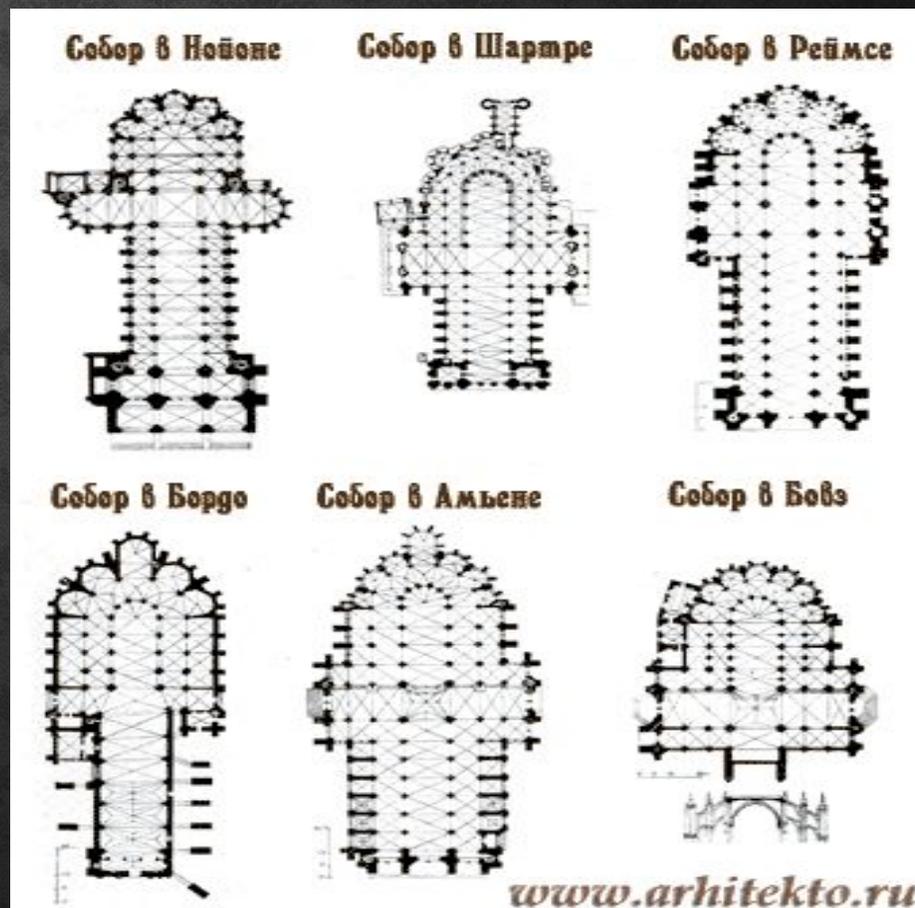
Тяжесть романского собора «угнетает» пространство

Рациональная простота конструкции, сложенной из отдельных квадратных ячеек — травей.

ГОТИКА

Название «готика» предложено в XV в. итальянскими теоретиками искусства, выразившими таким образом своё отношение к казавшейся им варварской архитектуре Западной и Средней Европы.

Характерная особенность готического стиля — стрельчатый свод, состоящий из двух пересекающихся друг с другом сегментных дуг. В результате своей переменности стрельчатый свод по многим позициям конструктивно превосходил полуциркулярный свод. Массивная каменная кладка свода в раннем средневековье сменилась ажурными каменными конструкциями, чьи подчеркнута вертикальные опоры и колонны переносят собранные в пучок статические нагрузки на фундаменты.

КОНСТРУКТИВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ГОТИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЁМ ПЕРЕДАЧИ НАГРУЗОК ОТ СТЕН ЧЕРЕЗ АРКБУТАНЫ НА КОНТРОРСЫ.

Аркбутан (фр. arc-boutant — «подпорная арка») — наружная каменная полуарка, передающая горизонтальное усилие распора от сводов постройки на опорный столб, расположенный за пределами основного объёма здания [

Контрфорс (фр. contre force — «противодействующая сила») — вертикальная конструкция, представляющая собой либо выступающую часть стены, вертикальное ребро, либо отдельно стоящую опору, связанную со стеной аркбутаном.

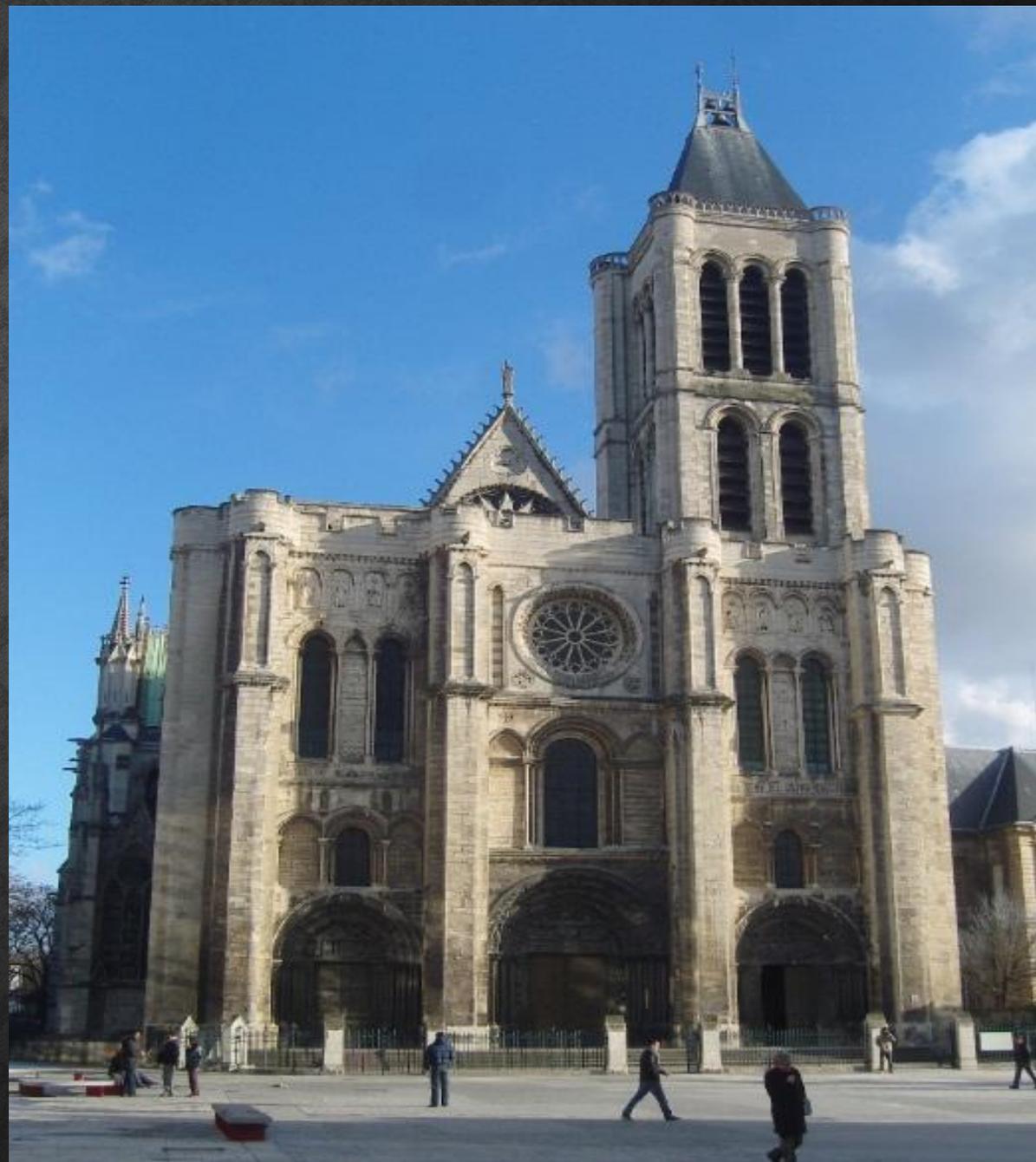

Готический стиль, в основном, проявился в архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей. Развивался на основе романской, точнее говоря — бургундской архитектуры. В отличие от романского стиля, с его круглыми арками, массивными стенами и маленькими окнами, для готики характерны арки с заострённым верхом, 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.

В готической архитектуре выделяют 3 этапа развития: ранний, зрелый (высокая готика) и поздний (пламенеющая готика).

Церковь монастыря Сен-Дени, созданная по проекту аббата Сугерия, считается первым готическим архитектурным сооружением. При её постройке были убраны многие опоры и внутренние стены, и церковь приобрела более грациозный облик по сравнению с романскими «крепостями Бога». В качестве образца в большинстве случаев принимали капеллу Сент-Шапель в Париже.

Из Иль-де-Франс (Франция) готический архитектурный стиль распространился в Западную, Среднюю и Южную Европу — в Германию, Англию и т. д. В Италии он господствовал недолго и, как «варварский стиль», быстро уступил место Ренессансу, а поскольку он пришёл сюда из Германии, то до сих пор называется «stile tedesco» — немецкий стиль.

С приходом в начале XVI века Ренессанса готический стиль утратил своё значение.

АРХИТЕКТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Возрождение, или Ренессанс, — эпоха в истории культуры Европы, продлившаяся с начала XV до начала XVII в.

Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение».

В архитектуре Возрождения особое значение придаётся формам античной архитектуры: симметрии, пропорции, геометрии и порядку составных частей [44], о чём наглядно свидетельствуют уцелевшие образцы римской архитектуры. Сложная композиция зданий раннего средневековья сменяется упорядоченным расположением колонн, пилястр и притолок, на смену несимметричным очертаниям приходит полукруг арки, полусфера купола, ниши, эдикулы.

- В эпоху Возрождения зодчий получает право авторства на свои произведения.
- Первым представителем данного стиля можно назвать Филиппо Брунеллески, работавшего во Флоренции. Затем оно распространилось в другие итальянские города, во Францию, Германию, Англию, Россию и другие страны.

План зданий эпохи Возрождения определен прямоугольными формами, симметрией и пропорциями, основанными на модуле. В храмах модулем часто является ширина пролёта нефа. Проблему целостного единства конструкции и фасада впервые осознал Брунеллески, хотя он и не разрешил проблему ни в одной из своих работ. Впервые этот принцип проявляется в здании Леона Баттисты Альберти — Базилике ди Сант Андреа в Мантуе. Совершенствование проекта светского здания в стиле Возрождения началось в XVI веке и высшей точки достигло в творчестве Палладио.

Фасад симметричен относительно вертикальной оси. Церковные фасады, как правило, размерены пилястрами, арками и антаблементом, увенчаны фронтоном. Расположение колонн и окон передаёт стремление к центру.

Жилые здания часто имеют карниз, на каждом этаже расположение окон и сопутствующих деталей повторяется, главная дверь отмечена некоторой чертой — балконом или окружена рустом. Одним из прототипов такой организации фасада был дворец Ручеллаи во Флоренции (1446—1451) с тремя поэтажными рядами пилястр.

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

Общие тенденции

Искусство этого периода, хотя и было разнообразно по стилю, характеризуется несколькими общими тенденциями. В это время большинство художественных работ имело религиозное назначение, поэтому христианское искусство было доминирующим направлением. Многие картины, диптихи, триптихи и скульптуры средневековья разрабатывались для церковных алтарей и с учетом конкретных особенностей храмовых интерьеров.

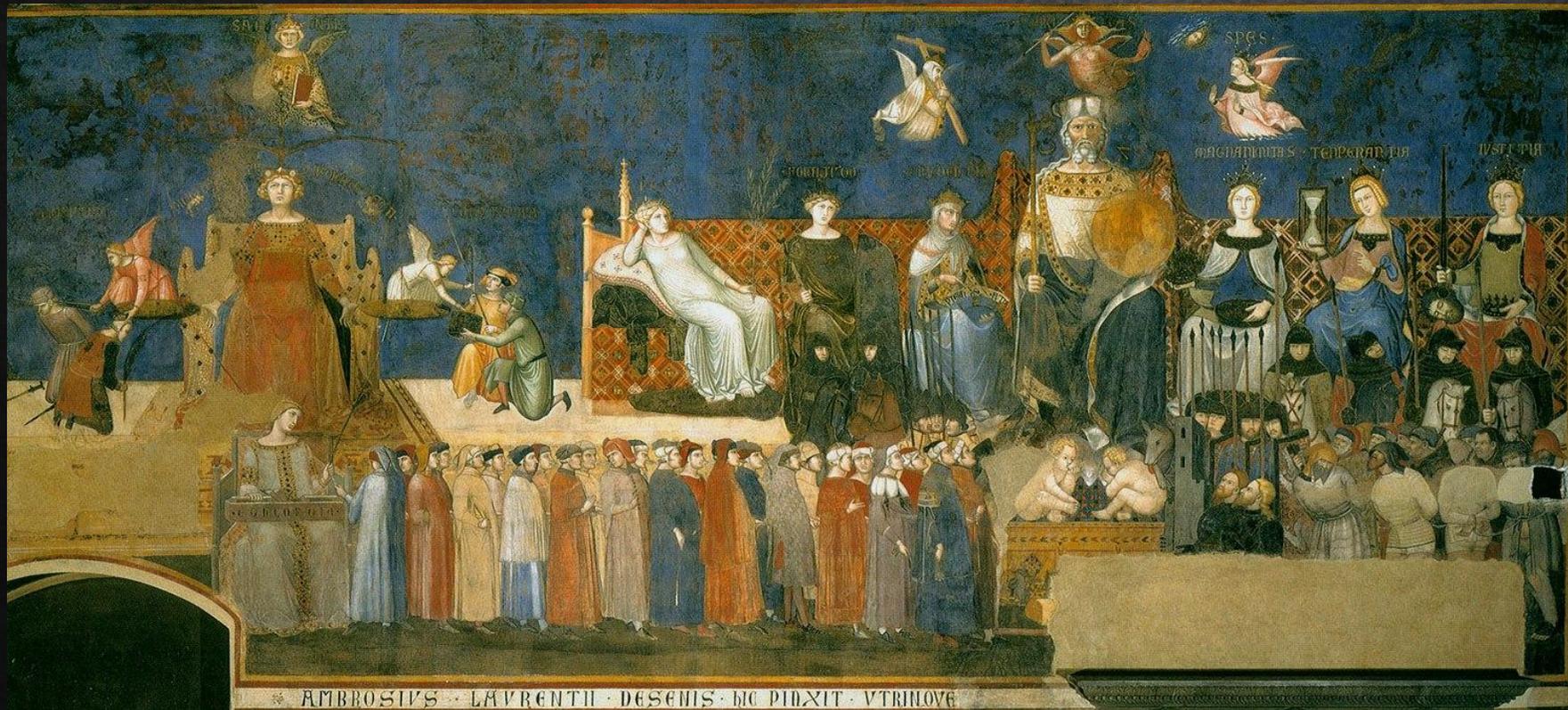
Важным элементом создания религиозных образов была дополнительная декорация произведений искусства. Элементы полотен могли быть созданы из золота или других драгоценных материалов.

Новые Меценаты

Художественные изменения во время Средневековья были вызваны быстро меняющимися социальными условиями. Развитие торговли привело к тому, что богатые горожане и торговцы могли приобретать себе произведения искусства. К началу XV века многие бюргеры имели коллекции картин.

Городские власти поддерживали изобразительное искусство, поручая известным мастерам создание запрестольных образов для алтарей и церквей.

Аллегория доброго правления. Лоренцетти.

В отличие от художников более позднего времени, мастера Средневековья принадлежали к цеху ремесленников, что определяло анонимность созданных ими произведений искусства. Поэтому история искусства Средневековья сохранила немного имен живописцев, скульпторов и архитекторов эпохи.

За исключением картин таких художников как, например, Симоне Мартини, Лоренцетти, Джотто, большинство работ осталось без авторской подписи. Но даже известные мастера старались сохранить свою анонимность, что подтверждают современные исследования ряда полотен.

Международная готика

Элегантная и утонченная манера живописи развивалась, в основном, благодаря достижениям итальянских мастеров. Их техника характеризовалась использованием плавных линий, сложных контуров тела, мягкого выражения лиц изображаемых людей.

Начало XV века — период явного прогресса в направлении реализма в изобразительном искусстве, что характерно также для литературы и скульптуры. Художники демонстрируют интерес к деталям, что придает композиции цельность и завершенность. Это время в европейском искусстве характеризуется как период Возрождения.

