

**Архитектура
западноевропейского
Средневековья**

В Средние века **архитектура** становится главным видом искусства. Во времена войн деревянные постройки погибали в огне, а целыми и невредимыми оставались **замки феодалов и храмы**.

Каменные храмы в средневековом городе имел особый статус. Он являлся единственным общественным зданием, поэтому сюда приходили не только для молитв, но и для общения, узнать новости. Со ступеней храма провозглашались городские и королевские указы.

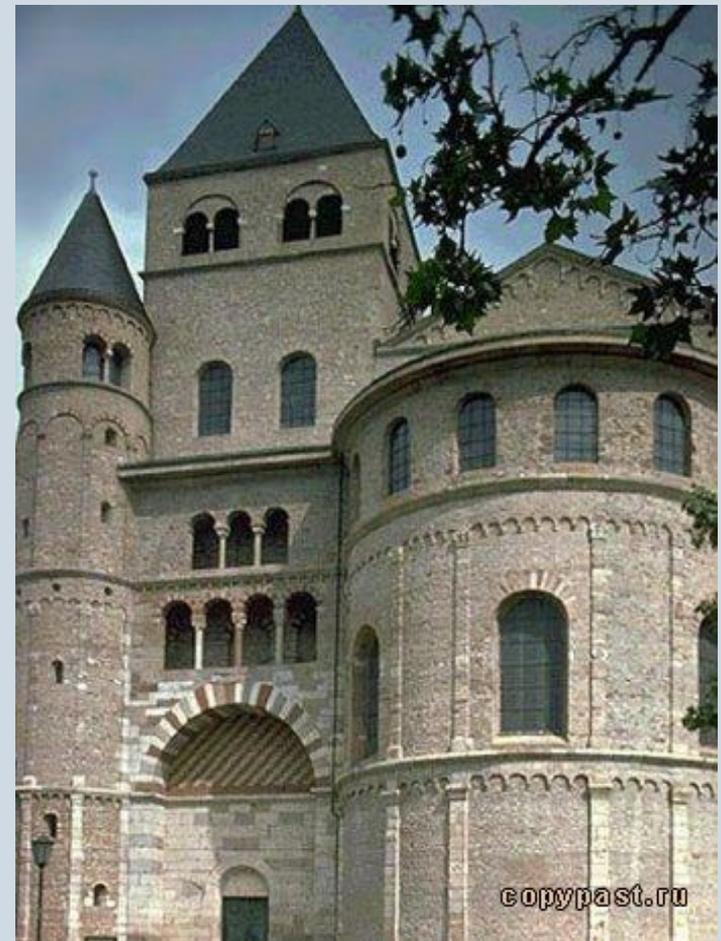
Средневековая архитектура выделяет два стиля: **романский** (XI—XII вв.) и **готический** (XIII—XV вв.).

Романский стиль X-XII вв.

Европа смотрела на Рим, как на образец для подражания.

Что же унаследовала романская архитектура от римской?

В романской архитектуре применяются традиционные римские формы :
полуциркульные арки, столбы,
колонны.

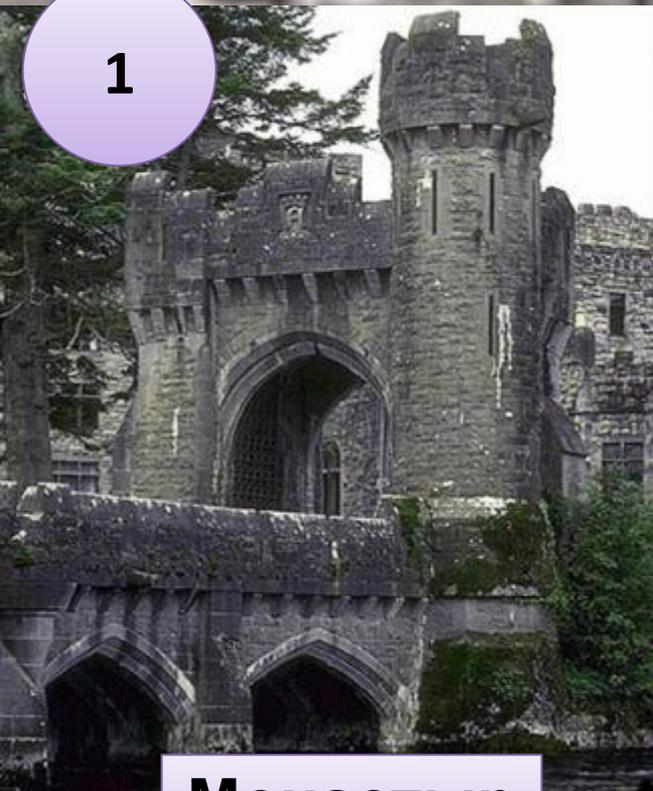

*Первый
общеевропейский*

стиль

Сооружения романского стиля

1

Монастырь
ь-
крепость

стиля

3

Замок-
крепост

2

Собор-
крепост
ь

Феодальный замок

Замок Вартбург. Тюрингия. 12 век

Шато Гайар.
Развалины замка.
Франция.

Архитектурный облик Средневековья трудно представить без феодального замка, являющегося частью средневековой жизни.

Замок – это не только жилище феодала, но и **центр культуры**. Здесь проходили рыцарские турниры, устраивались состязания певцов и музыкантов, выступали бродячие актеры.

Из многочисленных замков Западной Европы до нас дошли лишь единицы. Многие из них превратились в руины.

Для строительства замка
выбирались труднодоступные
места скалистые кручи, излучины
рек, небольшие островки.

Замок состоял из башни – донжона.

В **верхних этажах** жил феодал.

В **нижних** размещались склады провианта, воды, конюшни, содержался скот.

Если враги проникали через окружающие замок ров, наполненный водой, каменные валы и укрепленные ворота, то жители запирались в донжоне, из которого за пределы замка вели подземные ходы.

Из-за толщины стен окна походили на амбразуры, используемые в военных целях.

Донжо

Н

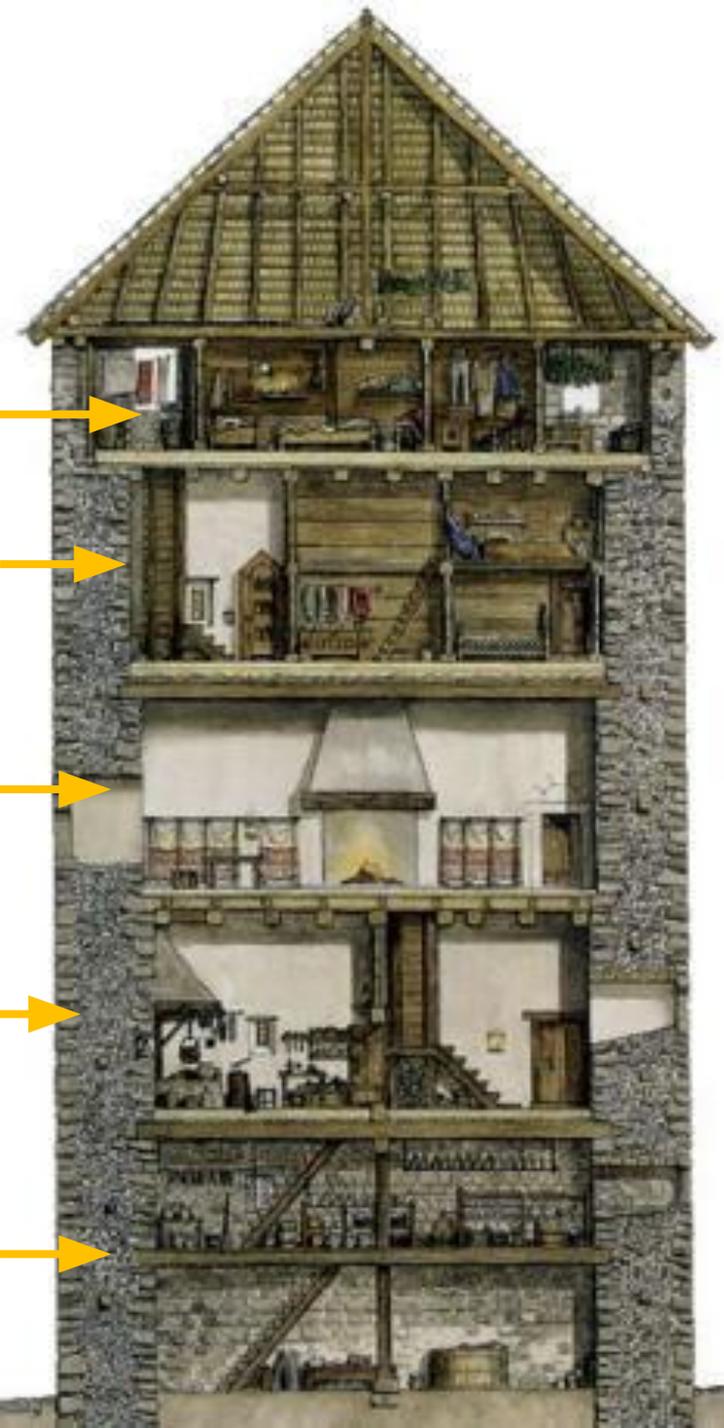
место для
дозорных

помещение для
слуг
и охраны

жилье
владельца

кладова

тюрьма

Главная роль в романском стиле отводилась **суровой, крепостного характера архитектуре**: *монастырские комплексы, церкви, замки* располагались на возвышенных местах, господствуя над местностью. **Символ романской архитектуры – замок и меч.**

Церковь св.Марии,
1093-1200.
Германия.

Замок Стерлинг. XI-XII
вв., Шотландия.

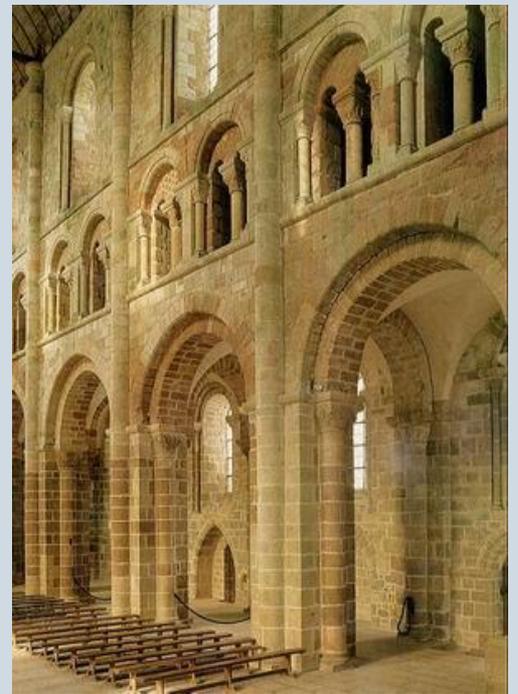
**Собор в Вормсе, Германия,
XII в.**

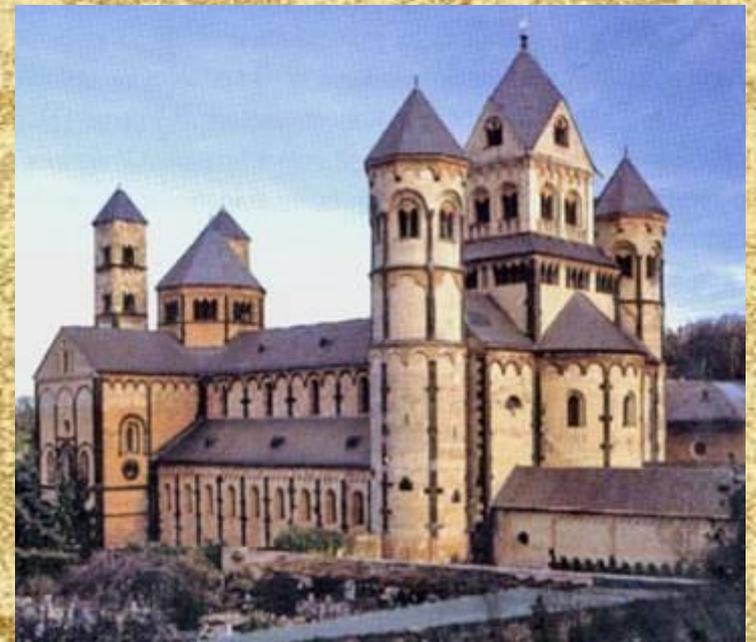
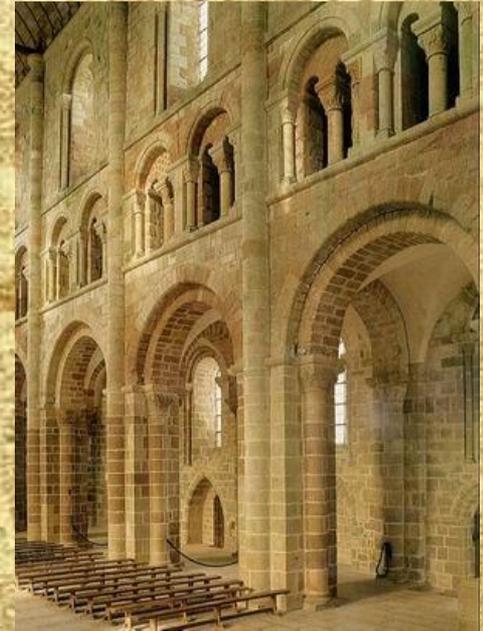
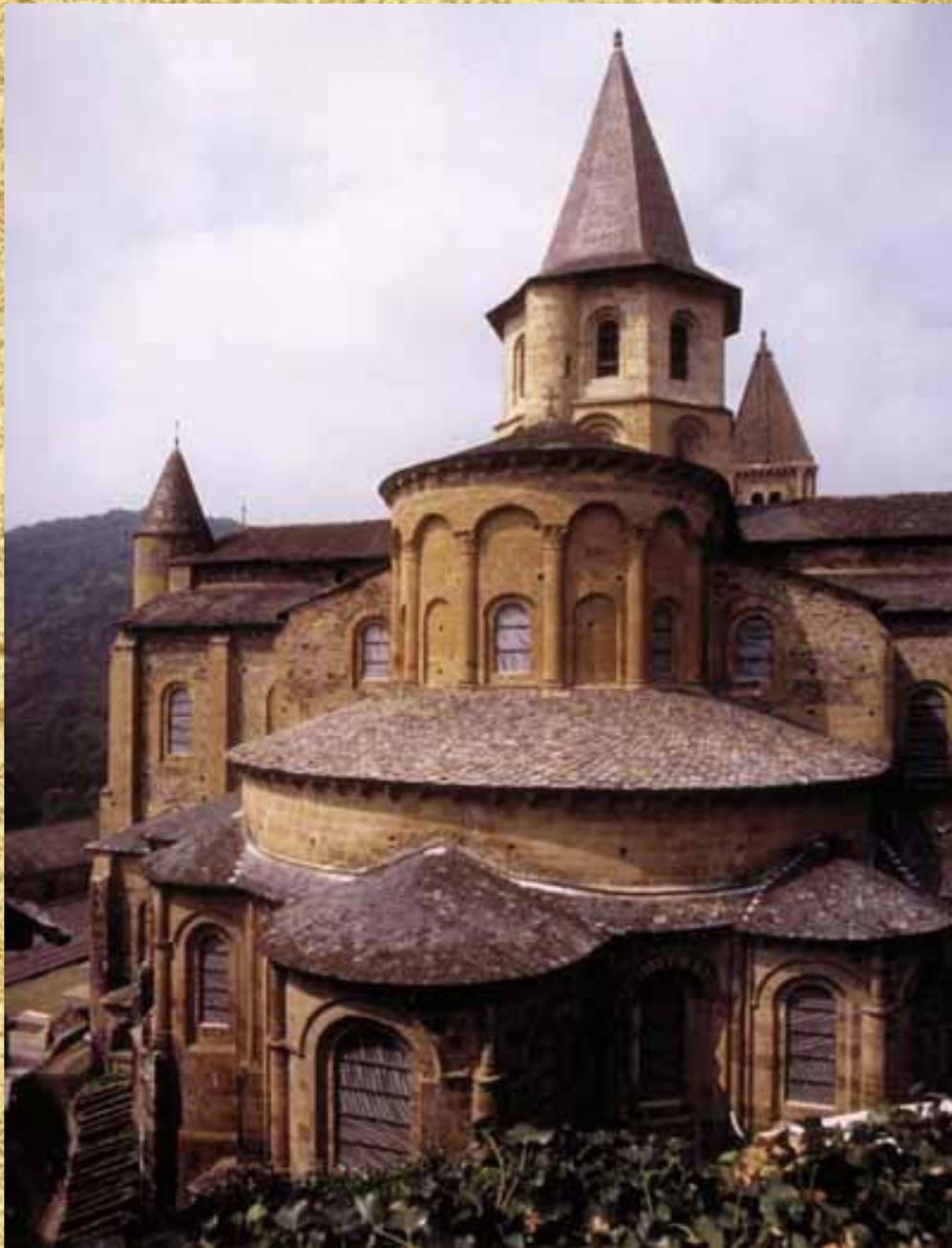
Романский стиль отверг пропорциональные каноны и формы античной архитектуры, свойственный ей арсенал орнаментально-декоративных средств. То немногое, что сохранилось от архитектурных деталей античного происхождения, было чрезвычайно сильно преобразовано и огрублено.

**Камень - основной строительный материал.
Мощные стены - основа любого сооружения
романской архитектуры.**

Замок Сюлли, X-XI вв., Франция

Середина XII в. Мариенкирхе
Лаахе. Германия

Романская архитектура может быть *не только суровой и грозной, но в то же время и стройной, полной воздуха и света, нежной и холодной.*

Толстые стены прорезаны узкими оконными и дверными проемами.

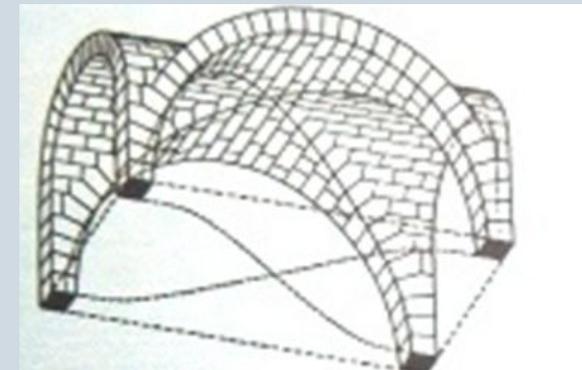
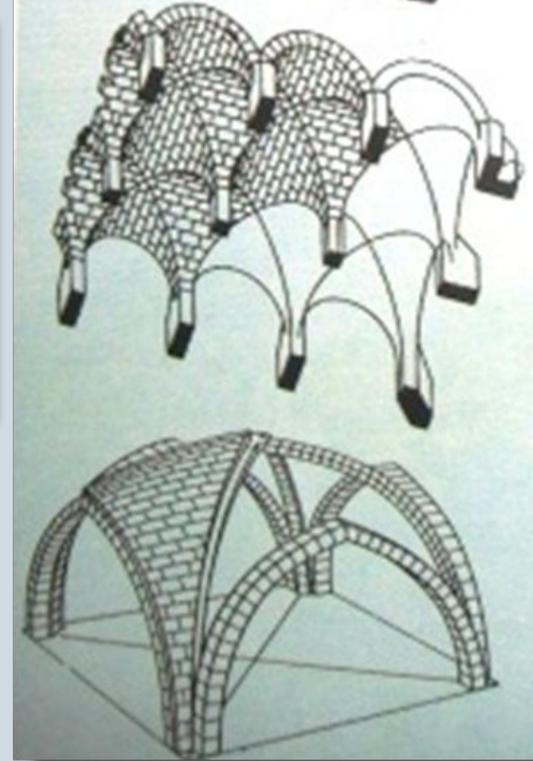
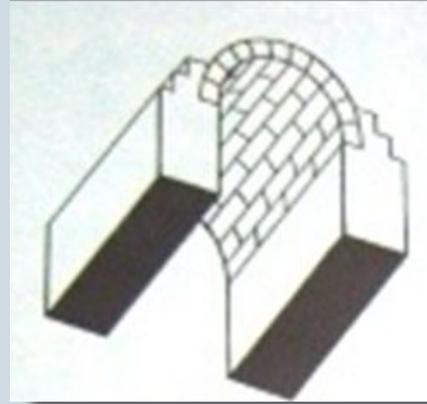
Ей присуще

отсутствие украшений и орнамента.

Её характерный элемент — арочная форма дверных и оконных проемов.

Романский стиль – «стиль полукруглой арки».

- Возрождение цилиндрических и крестовых сводов.
- Полуциркульные арки.

Соборный комплекс в Пизе. Италия.

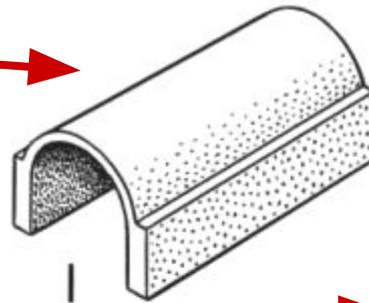
**Сводчатые каменные конструкции -
главное техническое завоевание
эпохи. Они сменили непрочные
деревянные перекрытия.**

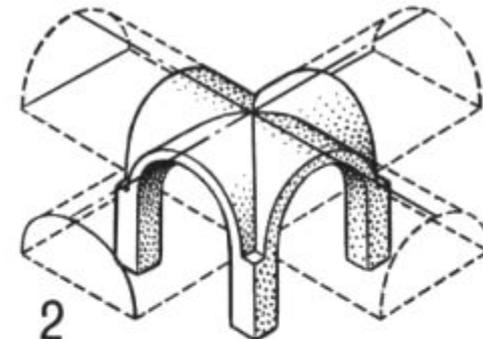
**Полуциркульные
(полукруглые)
своды –
самые
популярные
в романской
архитектуре.
Поэтому
романский стиль
часто называют
**«стилем
полукруглой
арки».****

Основные виды сводов

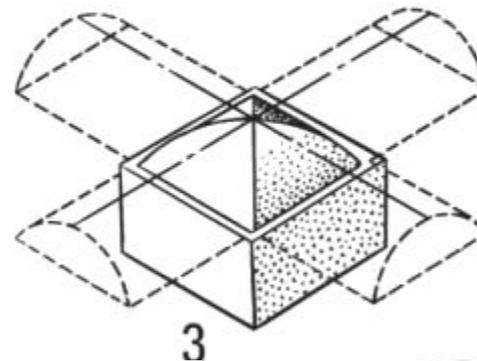
Цилиндрический

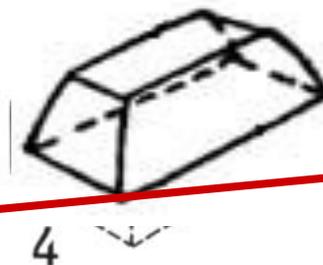
Крестовый

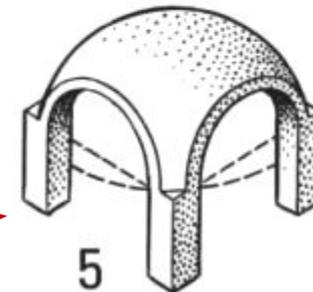
Сомкнутый

Зеркальный

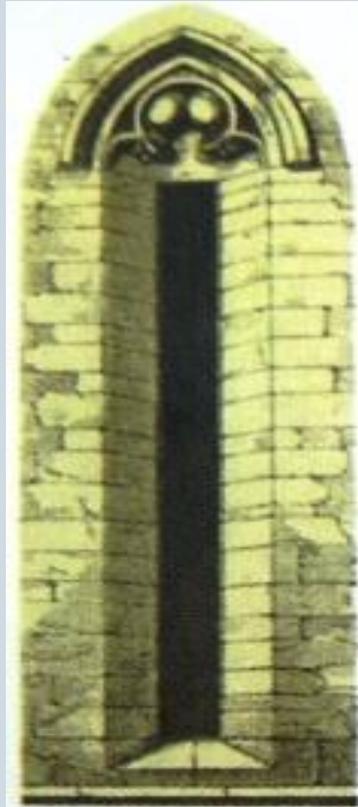
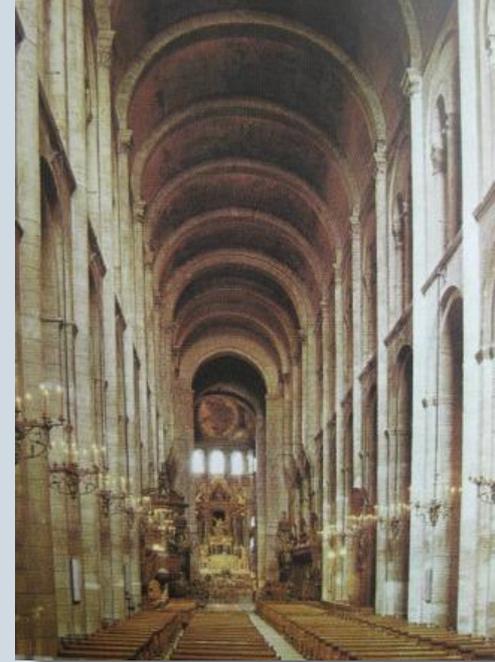
Купольный (парусный)

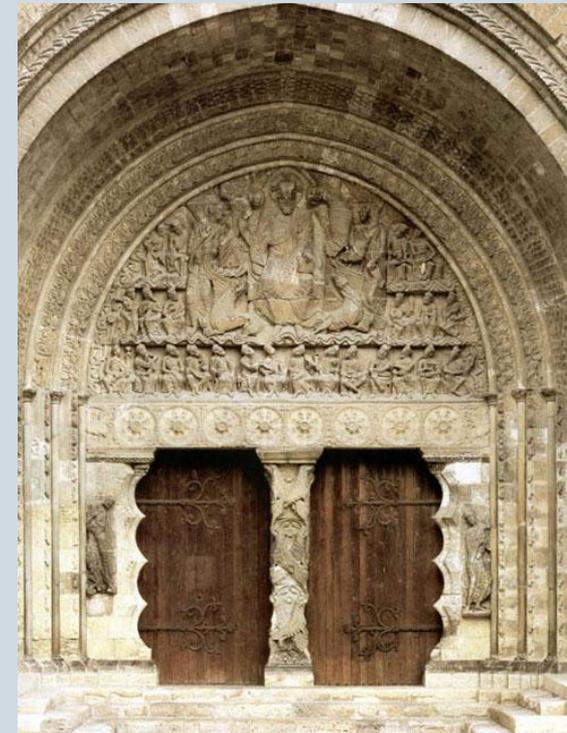
Характерный элемент романской архитектуры – **арочная форма** дверных и оконных проемов.

Интерьер церкви Сен-Сернен в Тулузе. Франция.

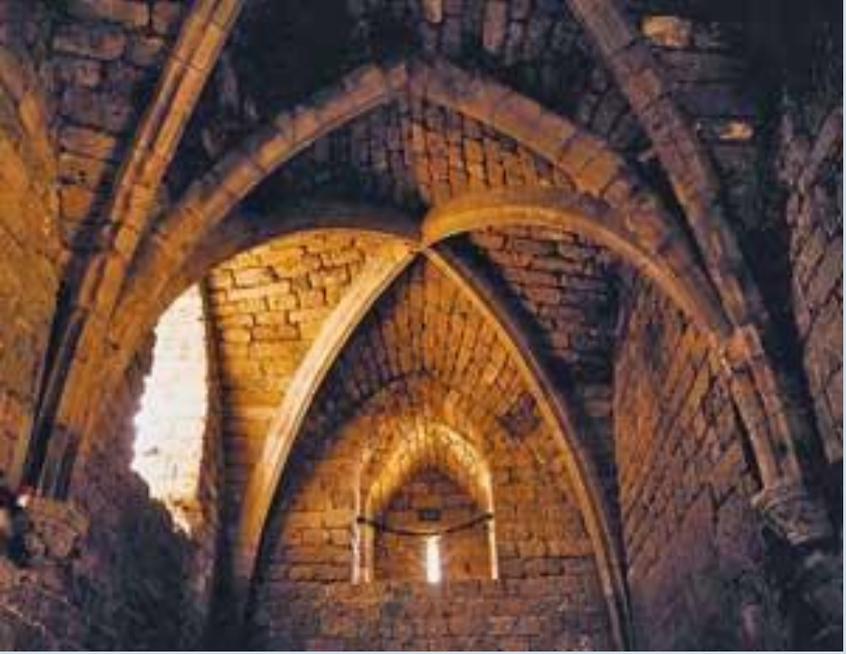

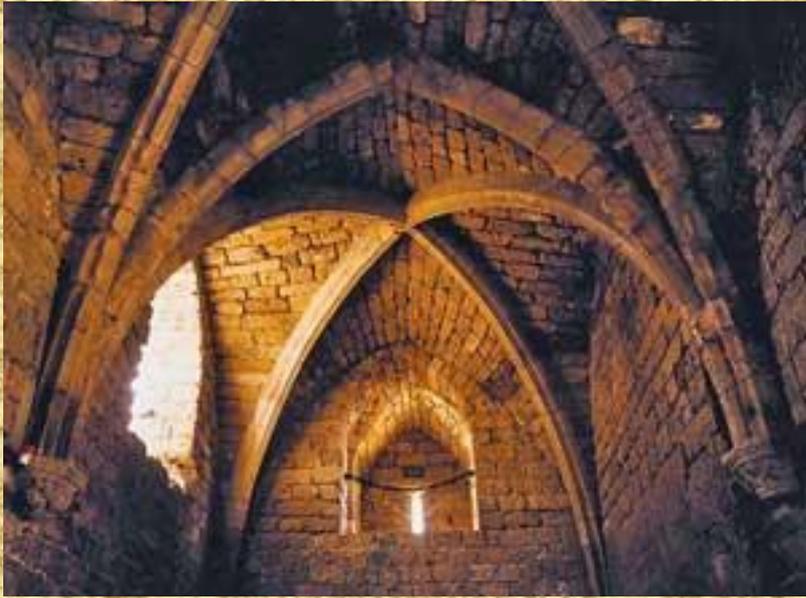
Порталы романских церквей имели скульптурное убранство, которое выполняло просветительскую функцию.

Нервюра– арка, образующая укрепляющее свод ребро. Нервюры образуют каркас, несущий основную нагрузку тяжёлого свода.

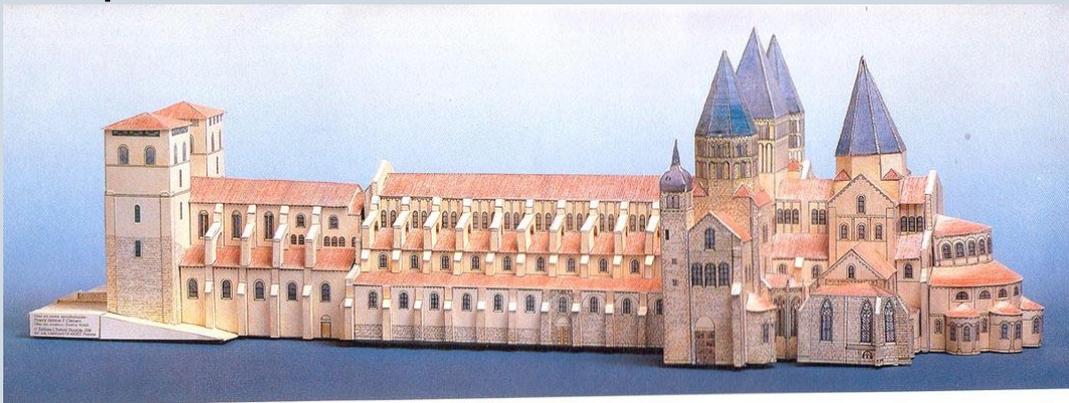

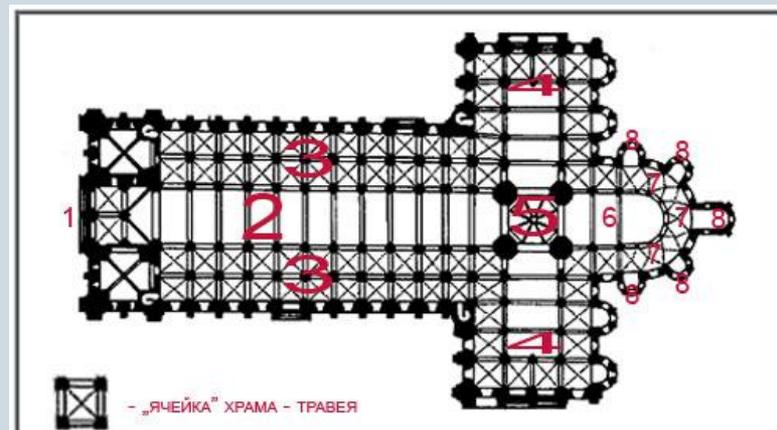
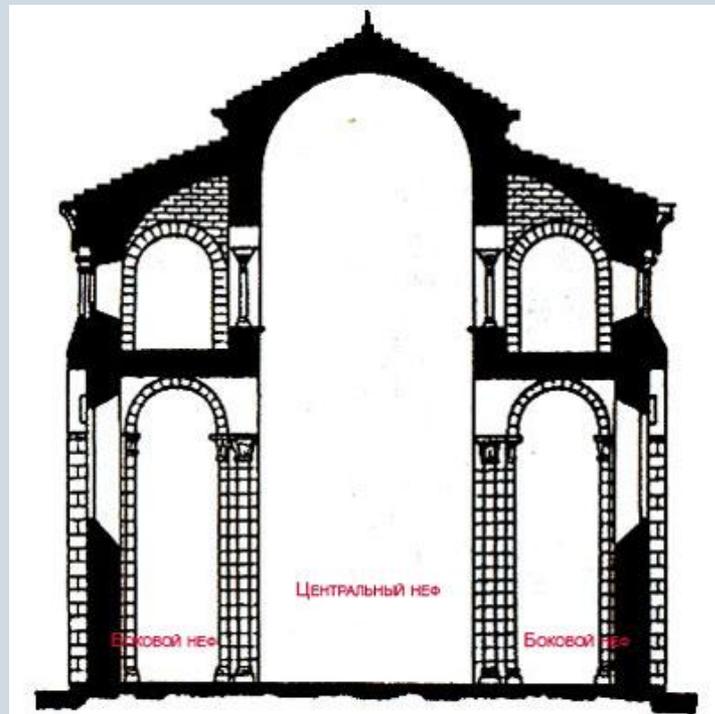
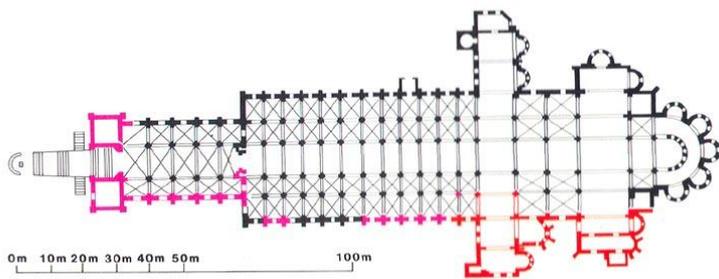
Романская базилика

Начало романской эпохи было ознаменовано бурным развитием церковной архитектуры.

Господствующий тип храма – вытянутая в плане базилика («царский дом»), символизирующая главную идею католической церкви - идею крестного пути, пути страданий и искупления грехов.

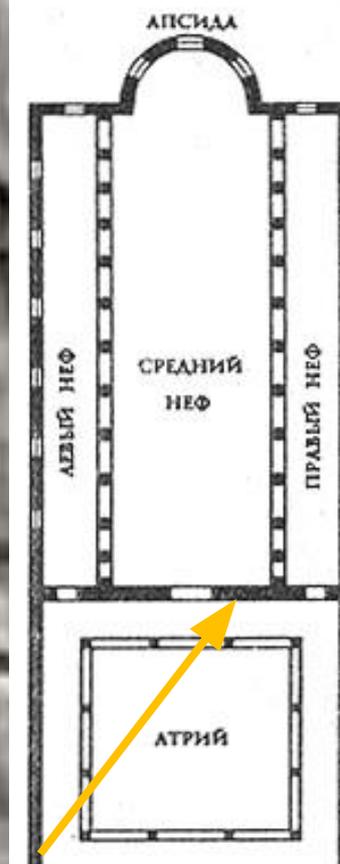

Abbatiale de Cluny

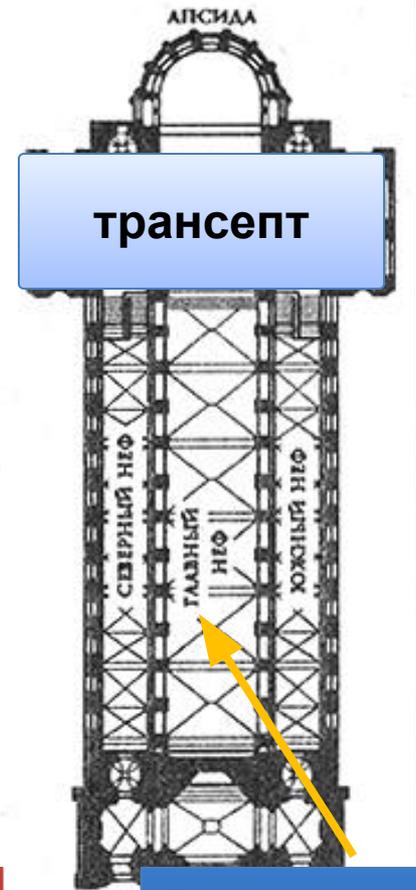
- 1 - Входной портал
- 2 - Центральный неф
- 3 - Боковые нефы
- 4 - Транsept
- 5 - Средокрестия
- 6 - Хор
- 7 - Обход
- 8 - Капеллы

Романский собор – это римская базилика с башнями феодального замка и трансептом.

Раннехристианская

базилика

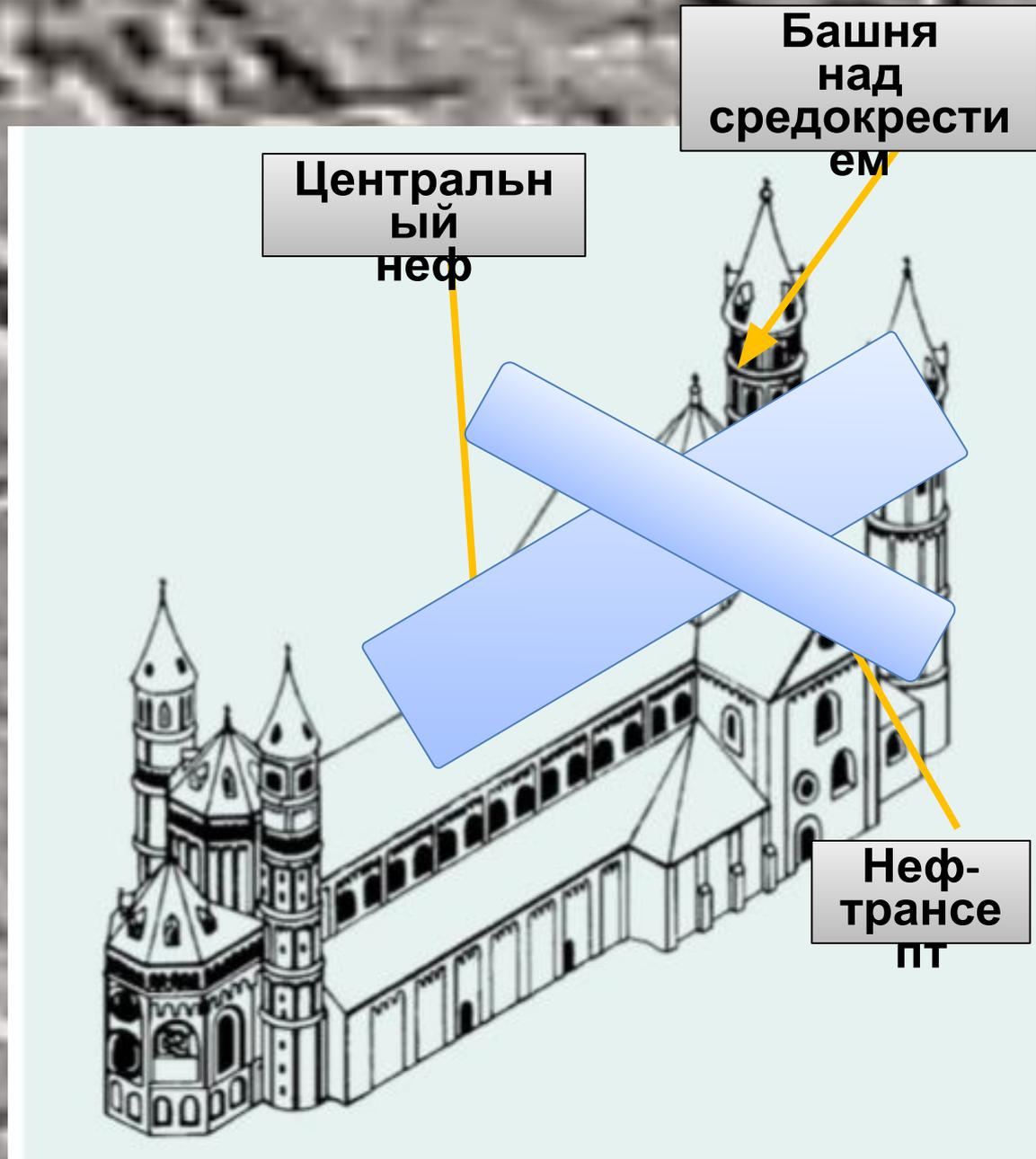

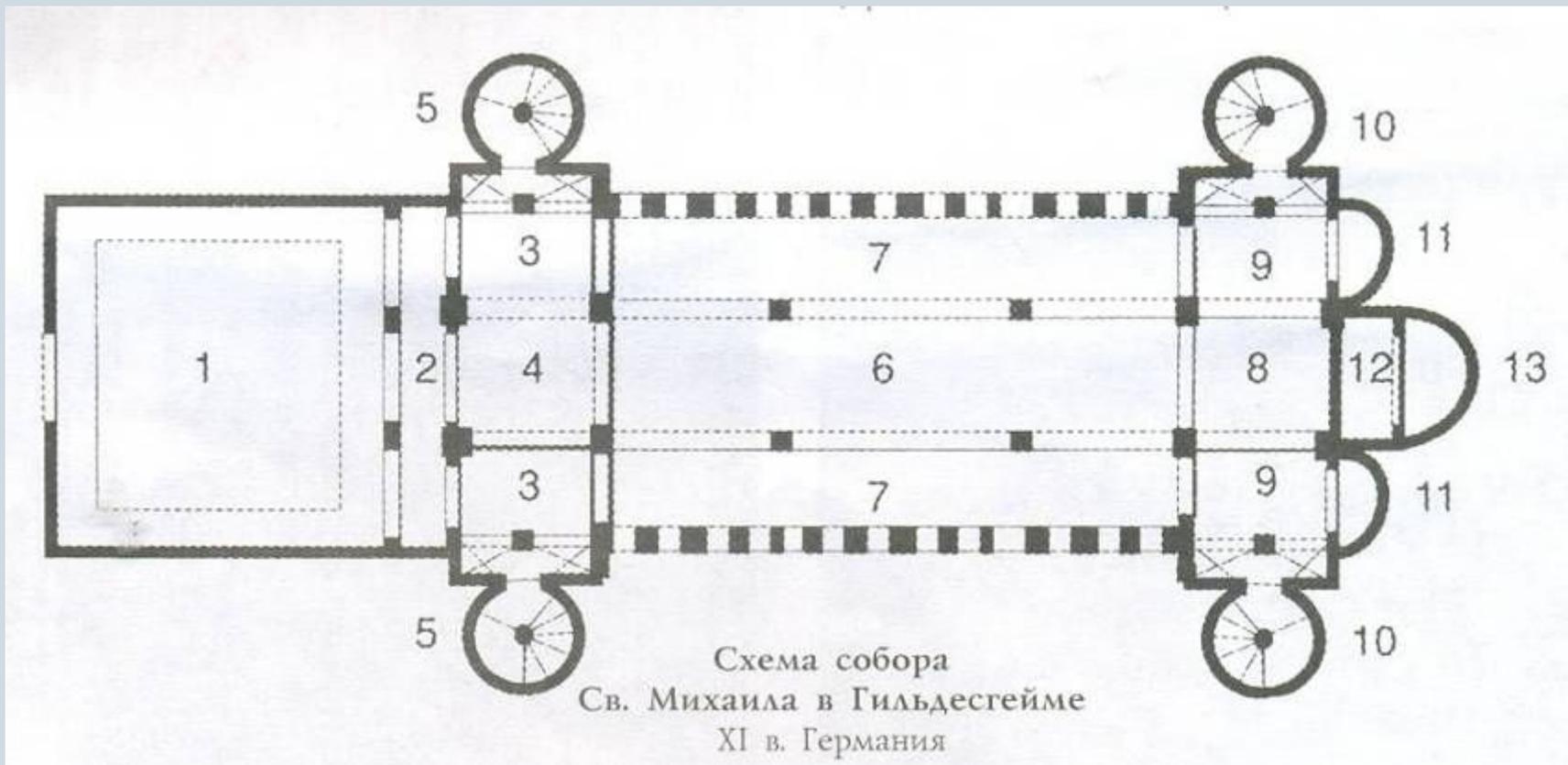
трансепт

Романский

собор

Вытянутый в плане в виде латинского креста, он олицетворял модель мира и отражал католическую идею «крестного пути» страдания и искупления грехов.

1,2 – атриум (крытый двор); 3,4 – вестверк (вход в храм);

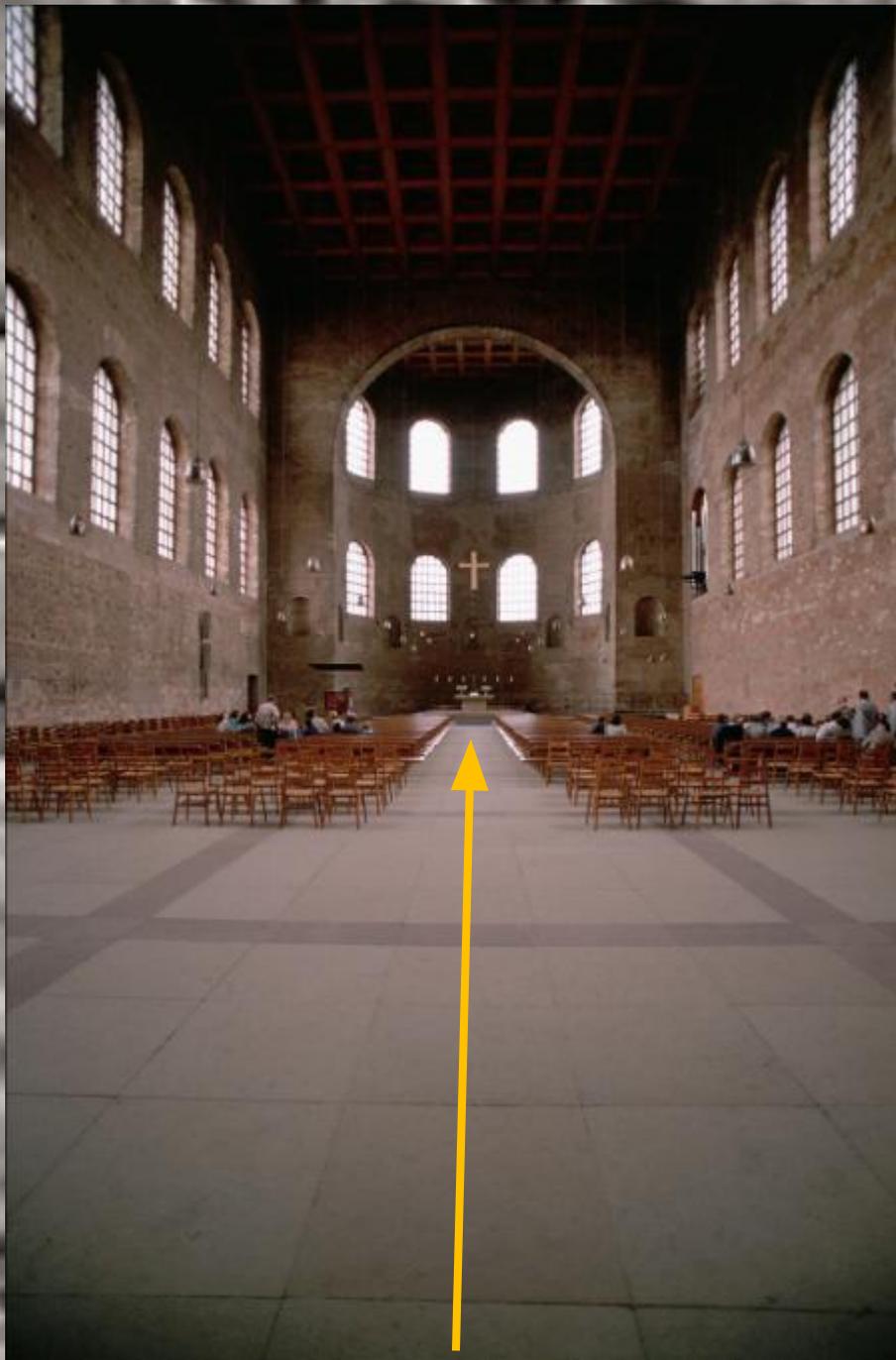
5 – западные башни; 6,7 – нефы;

8 – средокрестие; 9 – трансепт (поперечный неф);

10 – восточные башни;

11,13 – апсиды (полукруглые выступы);

12 – алтарь.

**Путь верующего
от входа к алтарю**

–

**путь его души
из мрака и ада
к свету и раю.**

Западная часть храма – ад

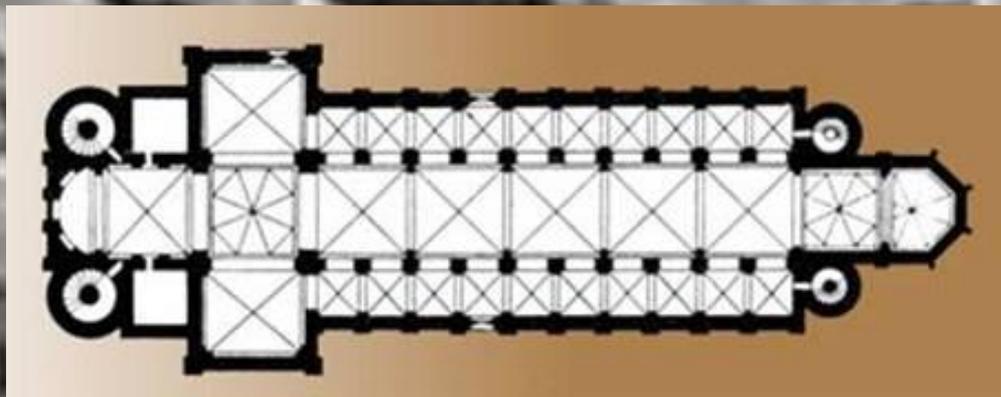
Восточная часть храма – рай

Северная часть храма – смерть и зло

С

Ю

З

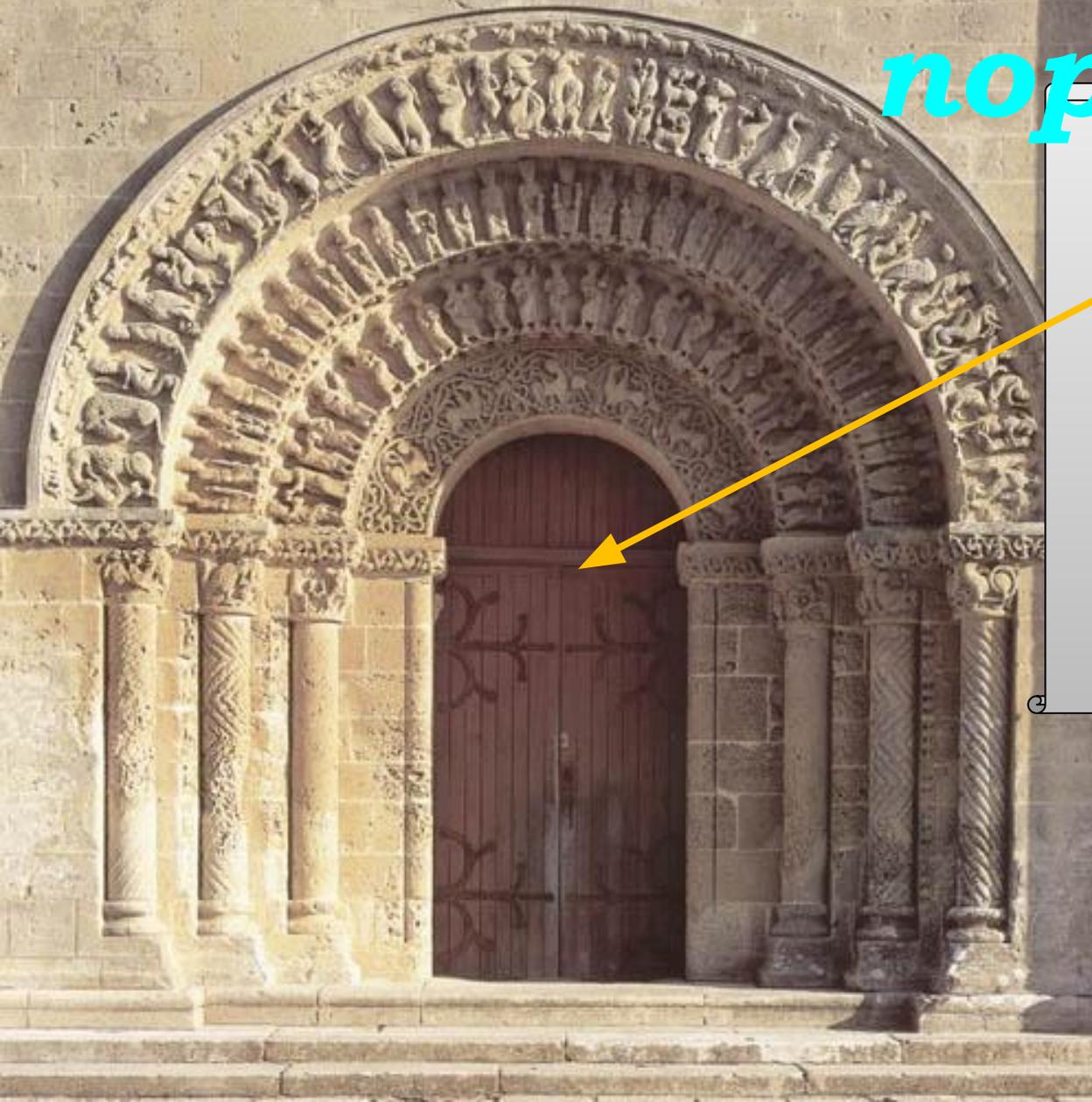
В

Южная часть храма – Новый завет

**Внутреннее помещение романского храма
– это символ пещеры, в которой погребли
Христа, и из которой он воскрес.**

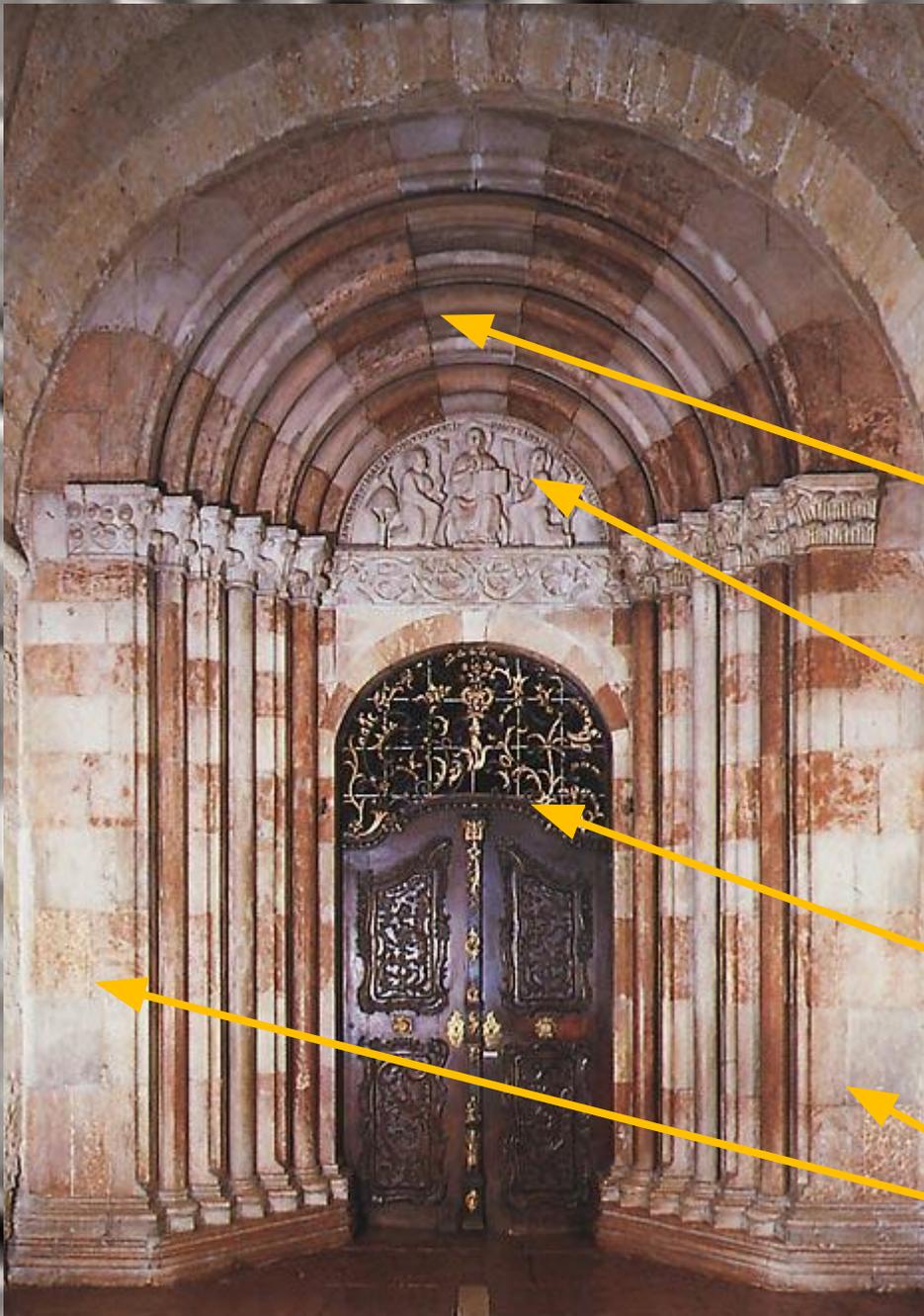
Романский портал

Портал
(от лат.
«порта» —
дверь)
воспринимался
как переход из
мирской жизни
в духовную

Портал собора
Аулне Сентож,
Франция

**Портал Кафедрального собора в Шпейере
Германия, XI век**

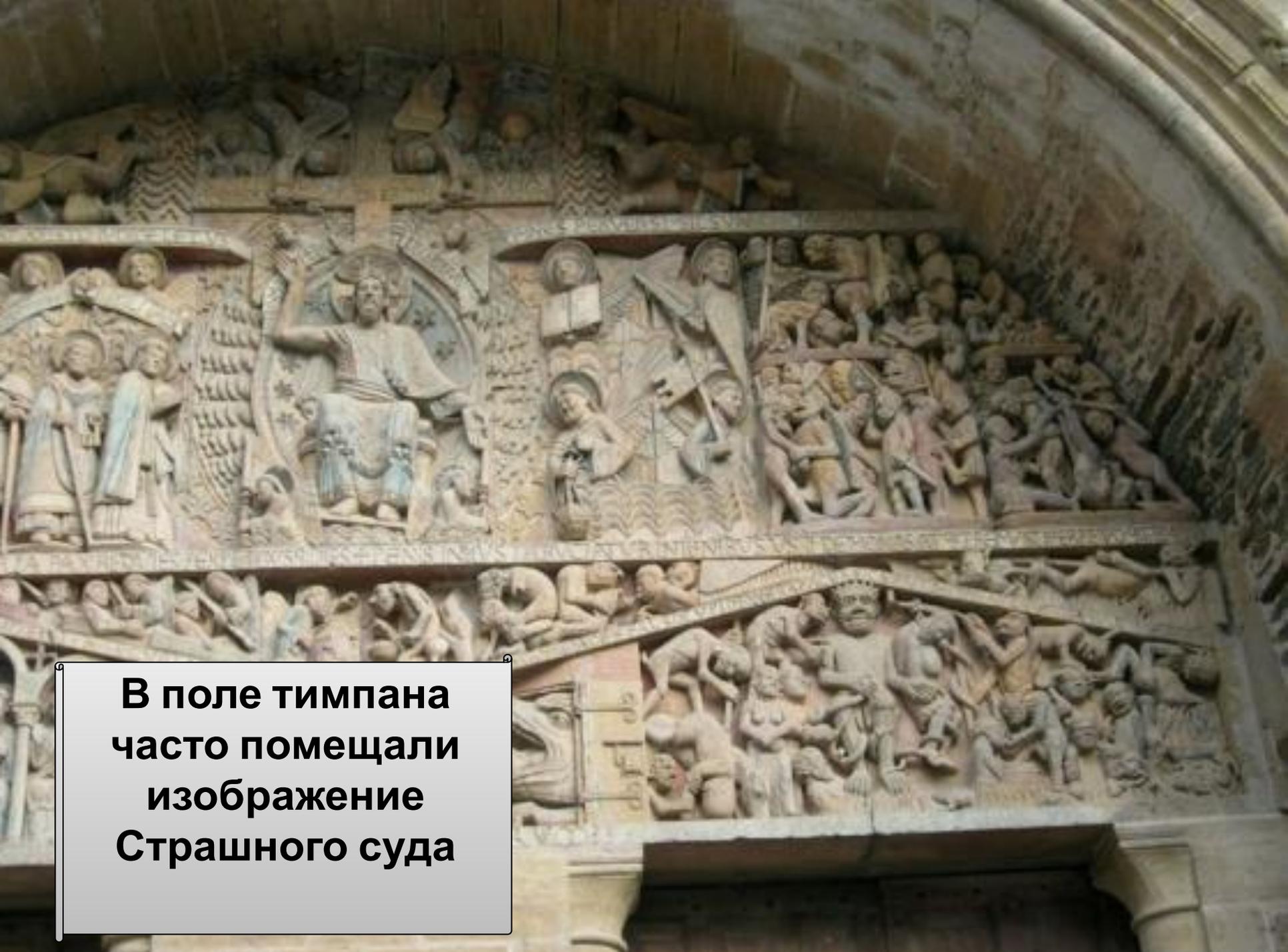

Архивольты

Тимпан

Вход

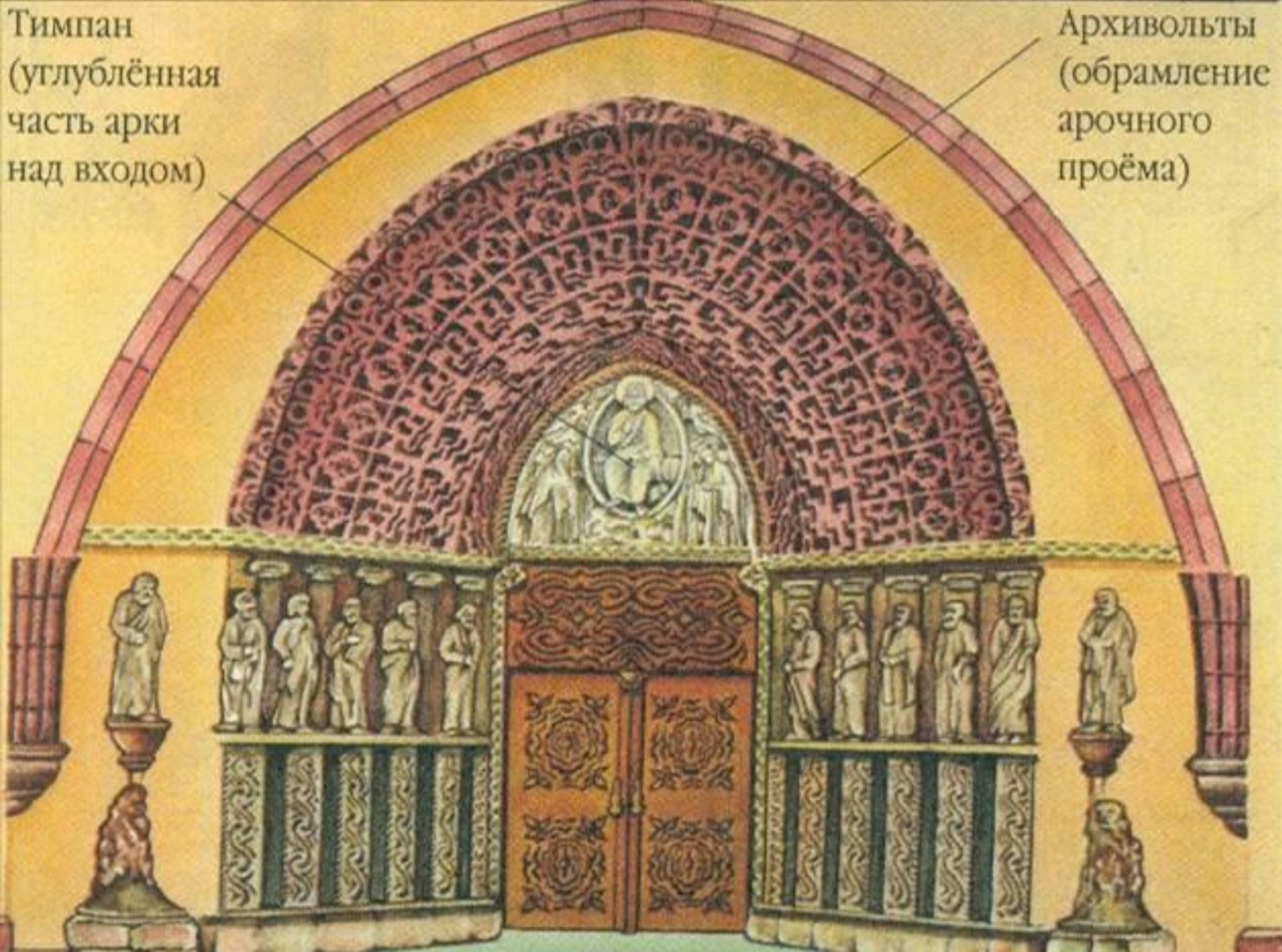
Колонны

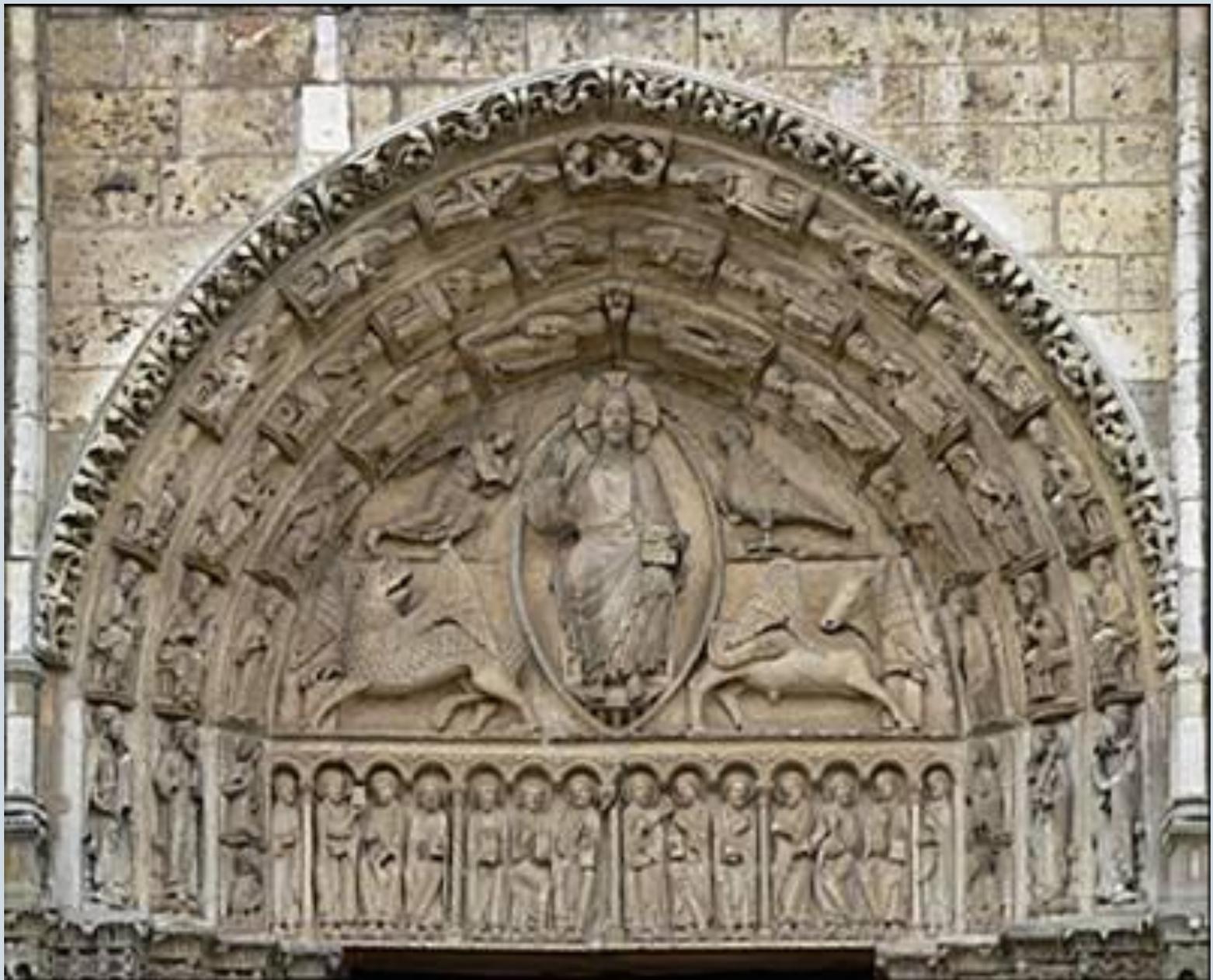

**В поле тимпана
часто помещали
изображение
Страшного суда**

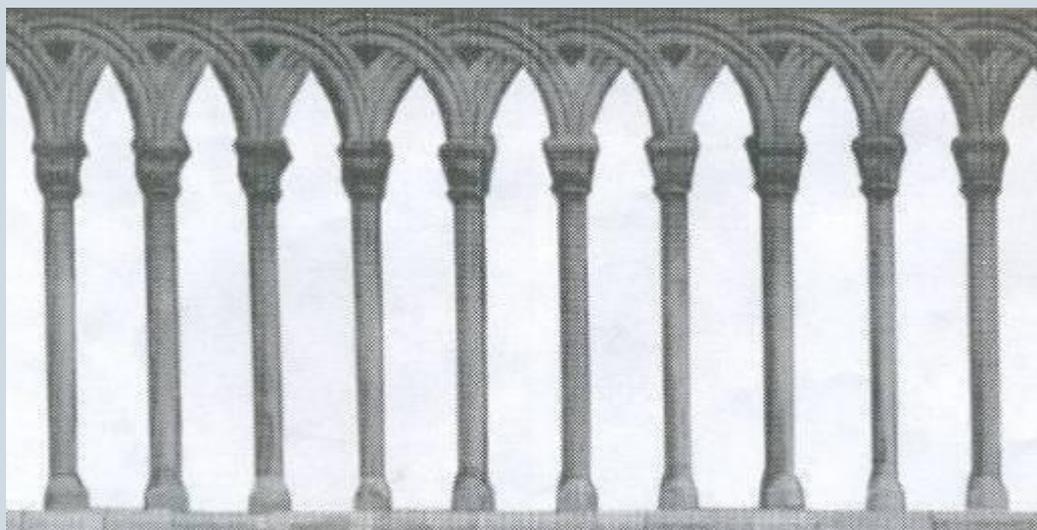
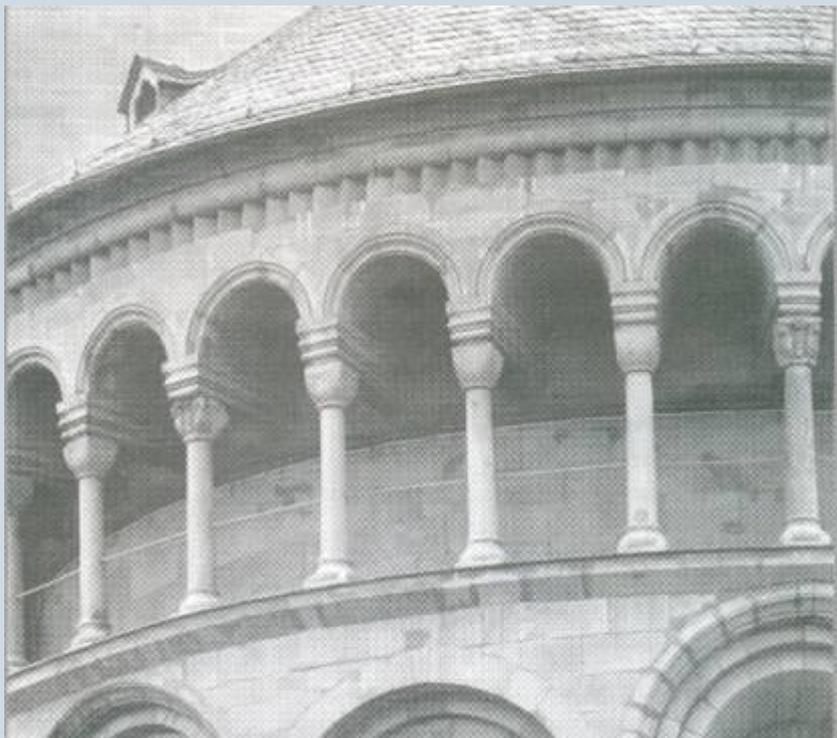
Тимпан
(углублённая
часть арки
над входом)

Архивольты
(обрамление
арочного
проёма)

Собор в Шартре середина XII века. Франция

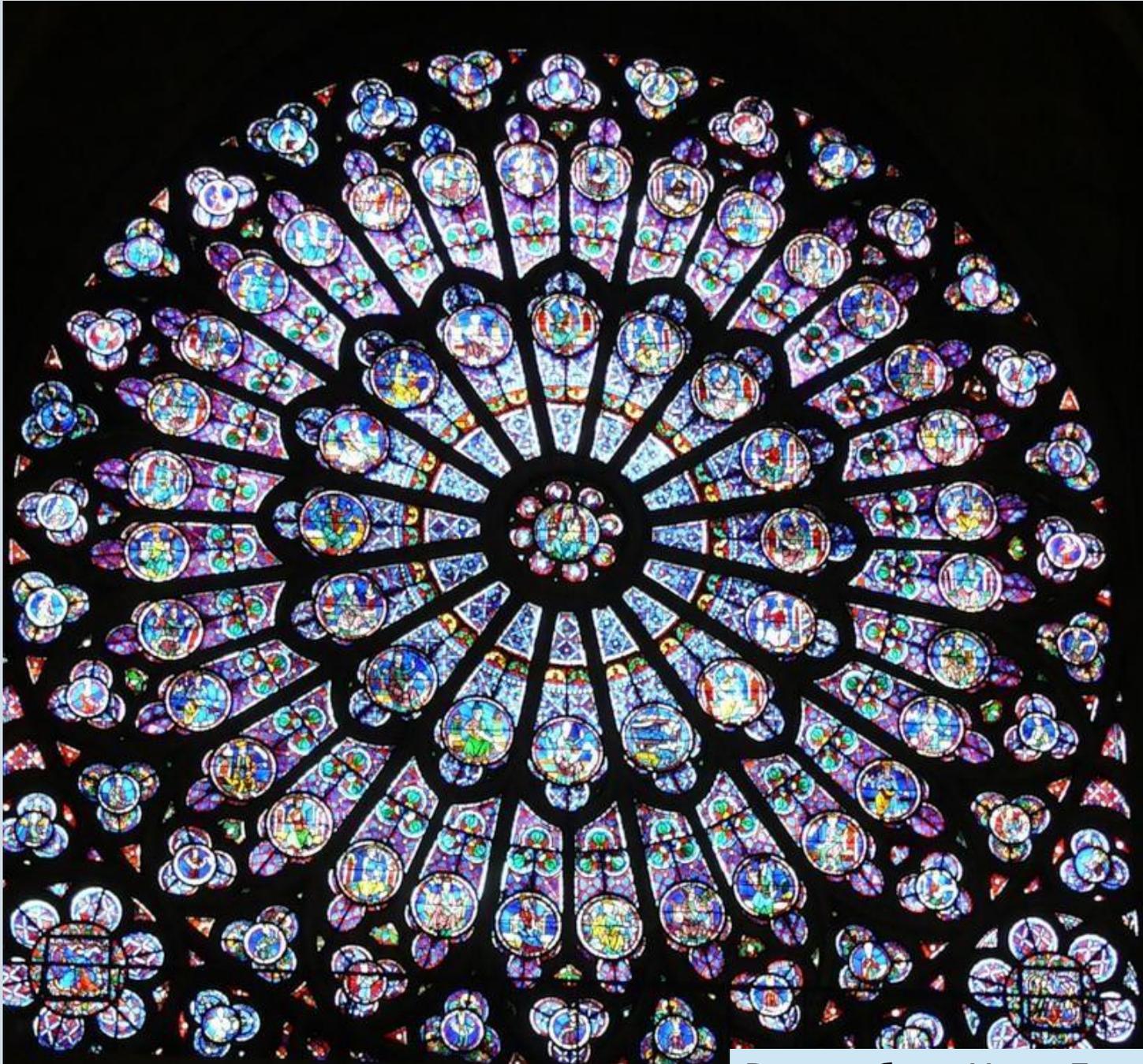

**Аркатурный
пояс**

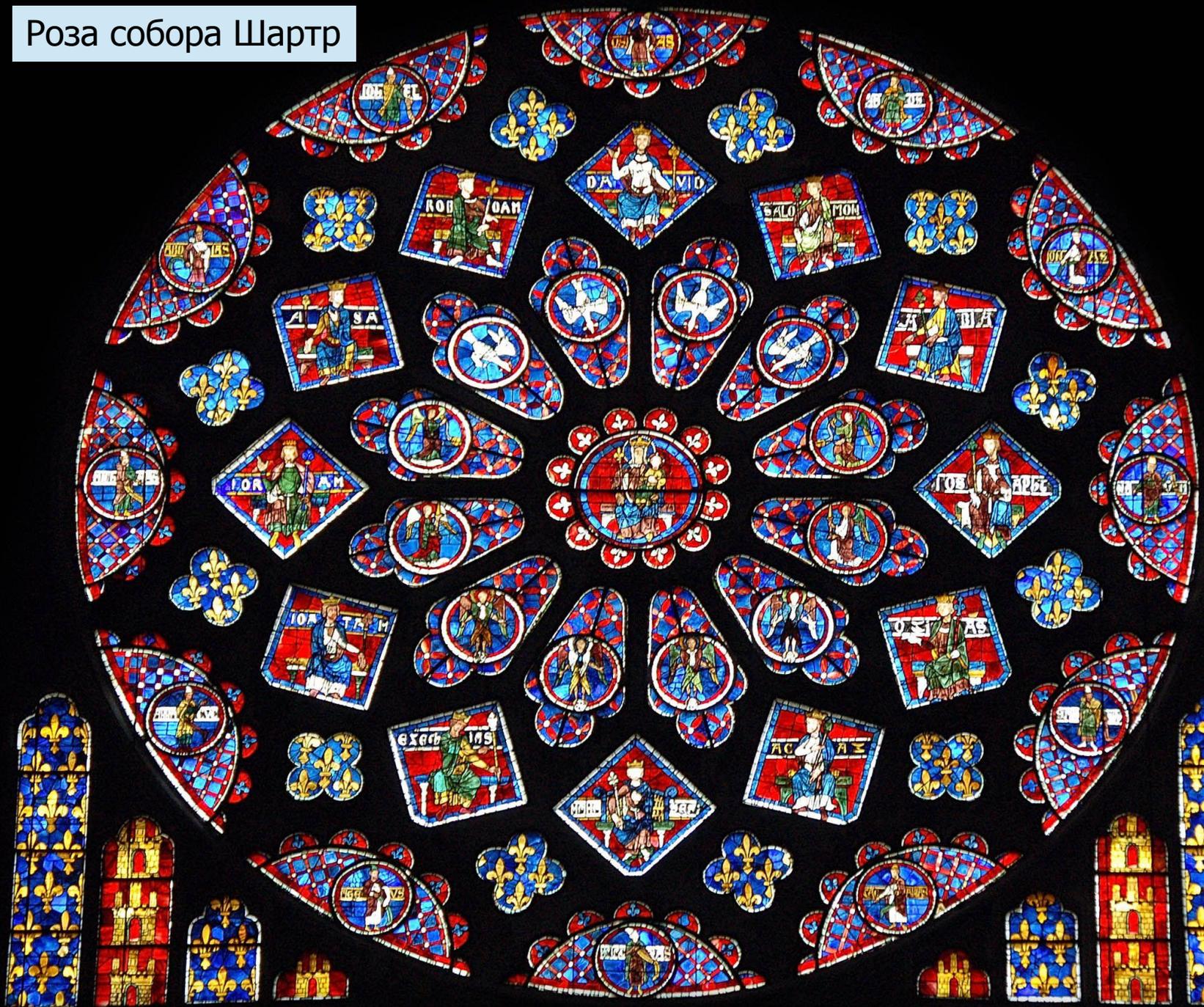
**Роза (круглое окно)
на фасаде храма
символизировала
солнце, Христа или
Деву Марию.**

Роза собора Нотр Дам де Пари

Роза собора Шартр

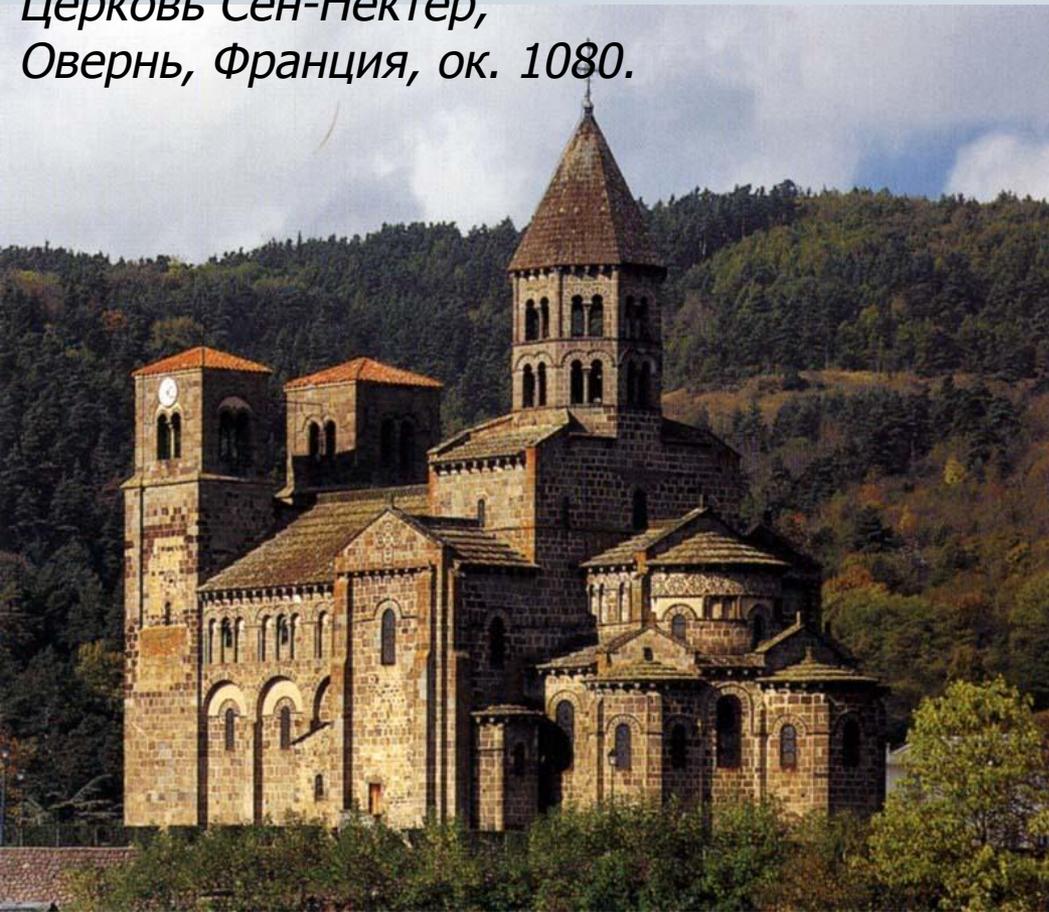
**Клуатр (пер. с фр. -
закрытое место) -
крытая обходная
галерея,
обрамляющая
закрытый
прямоугольный двор
или внутренний сад (с
огородом
лекарственных трав)
монастыря или
крупной церкви.**

Клуатр францисканского

монастыря

*Церковь Сен-Нектер,
Овернь, Франция, ок. 1080.*

Романский собор в Вормсе. Франция.

Внешний облик романских храмов дополняли башни: центральная крупная на средокрестье и боковые – квадратные и восьмигранные.

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

**Собор в Вормсе, Германия,
XII в.**

Крупнейшими центрами романской архитектуры стали Франция, Германия и Италия.

Величественный ансамбль в Пизе.

каманила

В него входят пятинефный **Пизанский собор** (1063—1118), **баптистерий** (крещальня, 1153 г.— 14 в.), наклонная колокольня — **каманила** (Пизанская башня, начата в 1174 г., достраивалась в 13—14 вв. (отклонение от вертикальной линии на 4.5 м) и **кладбище Камио-Санто**.

баптистерий

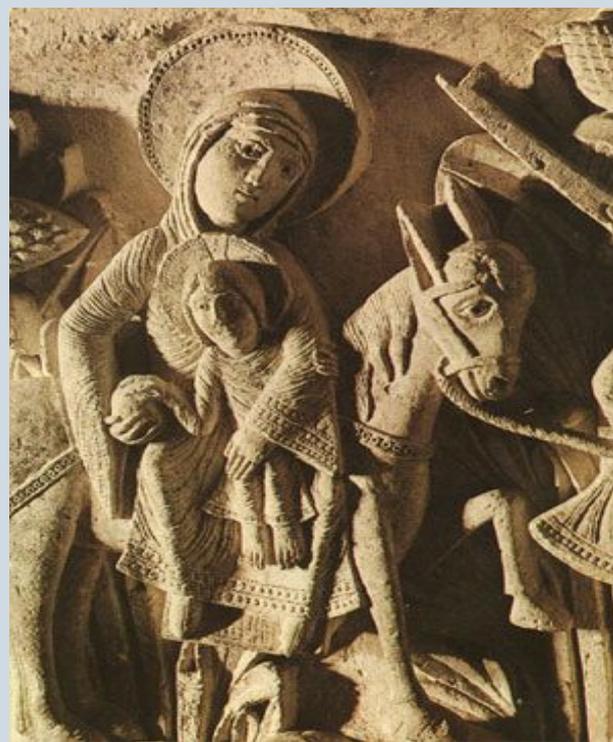
Важнейшей особенностью романского стиля стало появление скульптурного декора, в первую очередь **рельефа**.

В создании и украшении такого храма участвовали не только зодчие, но и живописцы и скульпторы.

Церкви украшались росписями и рельефами, выражавшими пугающее могущество божеств.

Фрагмент капители колонн романских храмов.

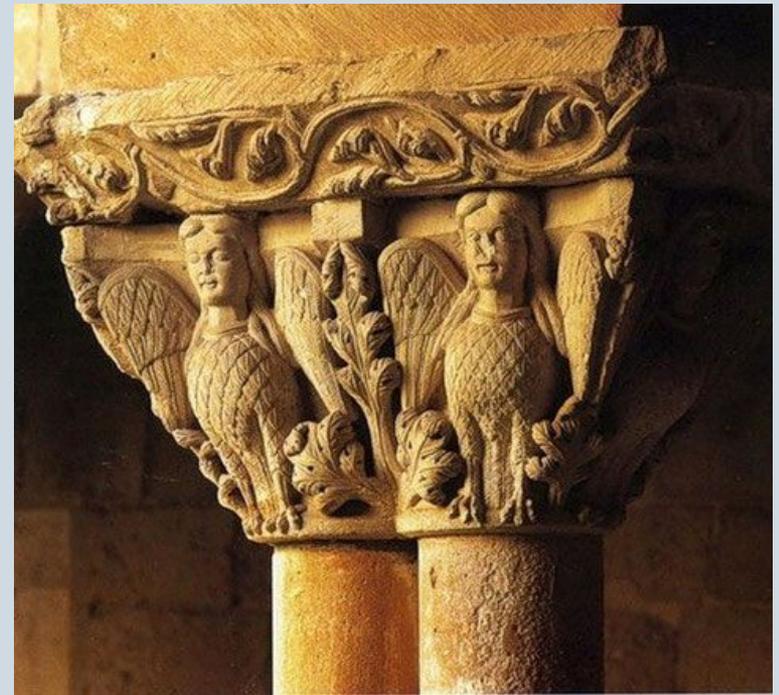

Бегство в Египет.

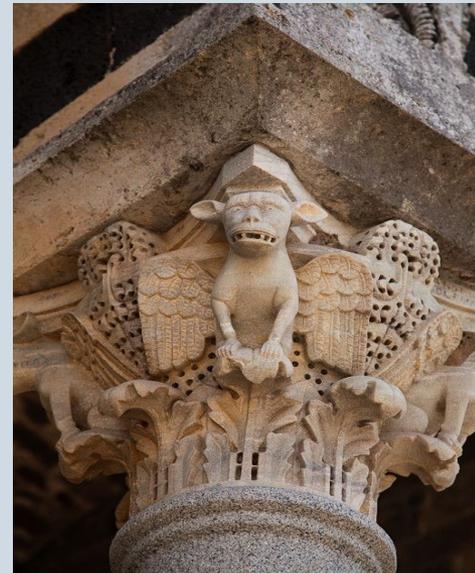
Собор Сен Лазар в Бургундии. 12 век

Страшный суд .

Колонна сохраняет классическое деление на три части. Поверхность ствола колонны не всегда делается гладкой, очень часто ствол покрыт орнаментом. Капитель, вначале очень простая по форме (в виде перевернутой пирамиды или куба), постепенно обогащается различными **растительными мотивами**, изображениями животных и фигур. Большое влияние на привнесение **зооморфного мотива** в средневековую европейскую орнаменталистику и бестиарий оказали те же северо-иранские и тюркские народы (уже упоминавшиеся гунны, сарматы, аланы), которые постепенно ассимилировались с коренным населением, обогатив его культуру изнутри.

Возник своеобразный синтез скульптуры и архитектуры. Скульптура являлась неотъемлемой частью оформления порталов соборов. **Проповедью в камне** часто называют скульптуру в романских соборах. Застывшие в камне образы священных персонажей обладали не меньшей силой воздействия, чем слово.

Скульптурная романика неразрывно связана с архитектурой. Вне храма нет скульптуры - раннее христианство Западной Европы страшилось возвращения идолопоклонничества, поэтому сама храмовая скульптура появляется достаточно поздно.

Говоря о романской скульптуре, необходимо уточнить, что собственно скульптурой это можно назвать с некоторой натяжкой. Чаще всего имеются ввиду рельефы, украшающие тимпаны (полукруглые пространства сводов над входами), а также капители колонн и декоративные обрамления стен. **Круглая скульптура, освобожденная из камня полностью, явление в романике редкое, характерное для самого позднего периода развития стиля.**

Средневековье практически не оставило нам имен художников, скульпторов, архитекторов. Поэтому практически все работы романского стиля анонимны.

Сюжеты романской скульптуры всегда связаны с библейскими сюжетами. Излюбленная тема - Страшный суд, Конец света, Апокалипсис. Рельефы на эти темы изобилуют страшными монстрами, чудовищами, фантастическими существами. Именно в этих рельефах больше всего заимствований из варварских мифологических представлений о мире людей и мире теней.

Сюжеты, связанные с торжеством Иисуса Христа полны патетики и пафоса. Сама фигура Христа трактуется как образ Великого судьи, Вседержителя, одно из воплощений Бога-Отца.

Мастера романики любили сталкивать в своих работах противоположности: ад и рай, Небо и Землю, добро и зло. В этой схватке основополагающих различий скульпторы стремились отобразить сложное устройство вселенной. Отсюда и многофигурность, яркая эмоциональность персонажей, сложные переплетения фигур, напряжение и динамизм композиций.

Церковь Сен-Савен в
Пуату (конец XI —
начало XII в.)

«Бог обращается к

Живопись подчинялась исключительно религиозной тематике (эпизоды из библейских сказаний и житий святых): она была условна, стилизованна и аллегорична.

**Церковь Сен-Савен в Пуату
(конец 11 — начало 12 века)
«Ноев Ковчег»**

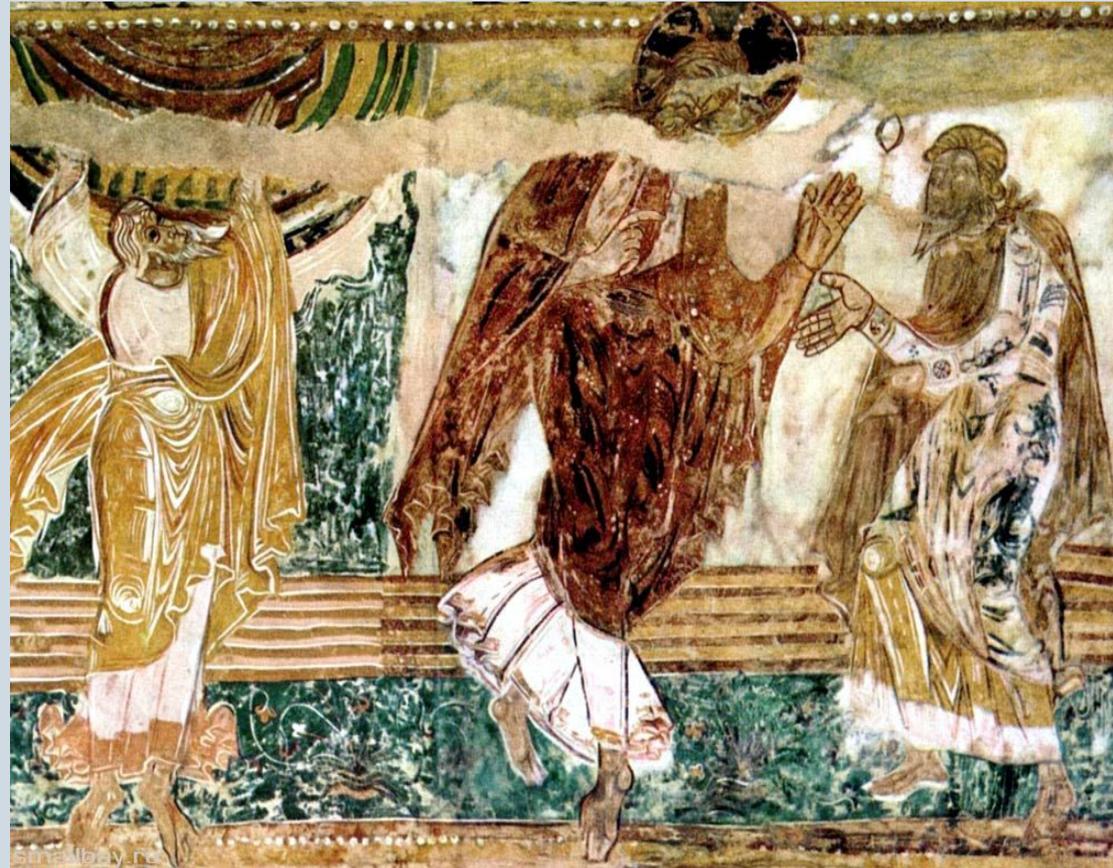
- Неестественные ракурсы
- Отсутствие перспективы
- Неправильные пропорции

Плоскостной характер живописи с локальными тонами и контурным рисунком подчеркивал массивность стен.

Многоцветные фресковые росписи покрывали пестрым ковром поверхности апсиды, стен нефов, притвора и сводов. Плоскостной характер живописи с локальными тонами и контурным рисунком подчеркивал массивность стен.

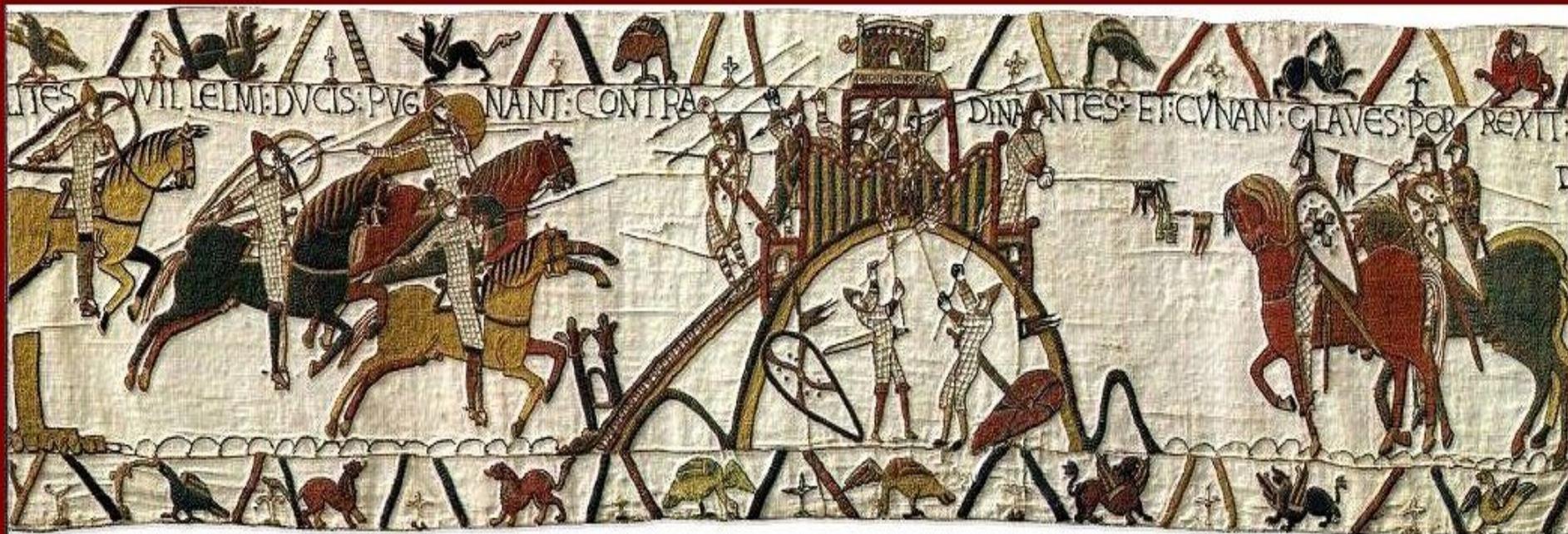
Цикл фресок **церкви Сен-Савен сюр Гартан в Пуату** (конец 11 — начало 12 века) привлекает увлекательным рассказом, содержащим множество занимательных, наивно переданных жизненных наблюдений в изображении эпизодов библейской истории.

Эпически размеренный тон рассказа, прерывающийся порою выражением эмоций, сложные и прихотливые движения и повороты фигур, свободный и легкий ритм рождают впечатление внутренней напряженности и беспокойства, которые свойственны и романской скульптуре.

О светской живописи можно судить по так называемому **ковру из Байе** (11 век, Париж, Байе, собор), в котором прослеживается другая особенность романской живописи — реалистические тенденции.

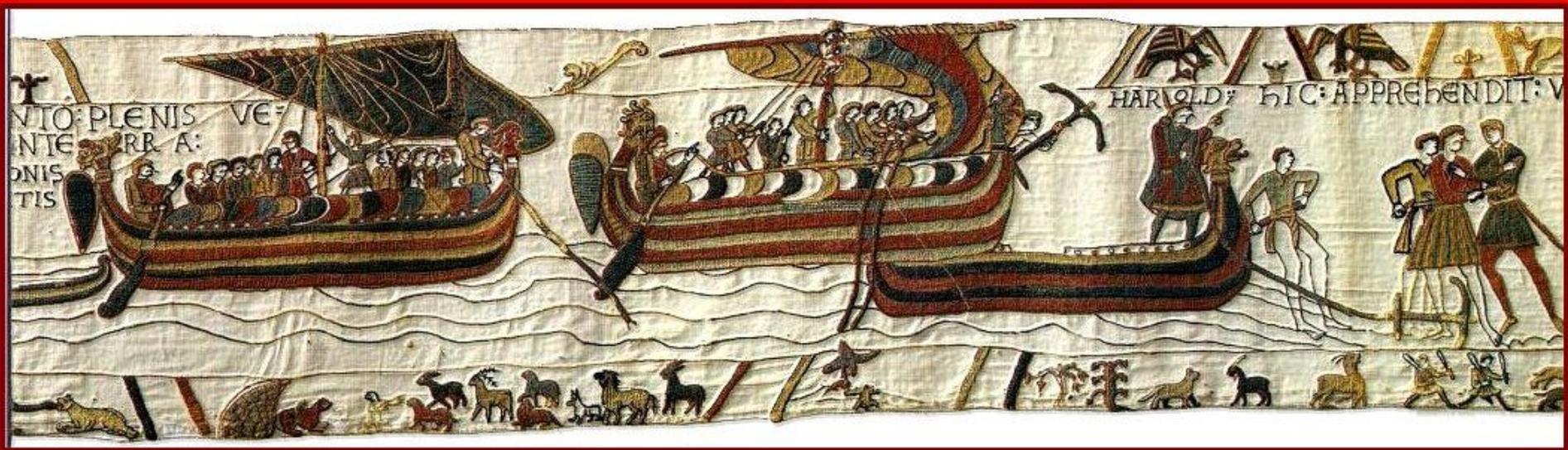
На плотном ковре (70 м в длину и 50 см в ширину) цветной шерстью вышиты эпизоды завоевания Англии норманнами в 1066 году. Повествование отличается мерным эпическим строем. События, происходящие одновременно, передаются как следующие одно за другим, подробно и обстоятельно передаются детали.

<http://w-belle.turbina.ru>

Остро подмечены энергичные движения всадников и коней, сумятица рукопашной схватки, плывущие по морю корабли; в бордю вплетаются мотивы фольклора. Выразительные, резко очерченные силуэты, декоративность яркого цвета усиливают эмоциональное воздействие вышивки и придают ей легендарно-фольклорный оттенок.

Готический стиль архитектуры

Готика (ит. gotico - букв. готский, связанный с германским племенем готов) - художественный стиль, возникший в середине XII в.

В период Готики развития архитектуры условно делят на три этапа:

ранняя готика (XII—XIII вв.),

высокая готика (XIII в.) и

поздняя, или пламенеющая готика (XIV—XV вв., а в отдельных случаях — XVI в.).

- Термин «готический стиль» возник в эпоху Возрождения, во Франции.
- Главными архитектурными сооружениями и украшениями городов позднего Средневековья становятся величественные **готические соборы – центр общественной и духовной жизни средневекового города.**
- Внешний вид готического собора напоминал величественный корабль, горделиво возвышавшийся над городом.
- Собор украшали острые шпили, богато украшенные порталы, ажурные стены и витражи.

По сравнению с романскими храмами, высота готических соборов значительно больше, она придает зданию устремленность вверх, к небесному своду.

- *Собор в Кельне. Германия. XIII-XIV вв.*

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.

В основе готического собора – несколько упрощенная в плане романская базилика, преобразованная в новые архитектурные формы и очертания.

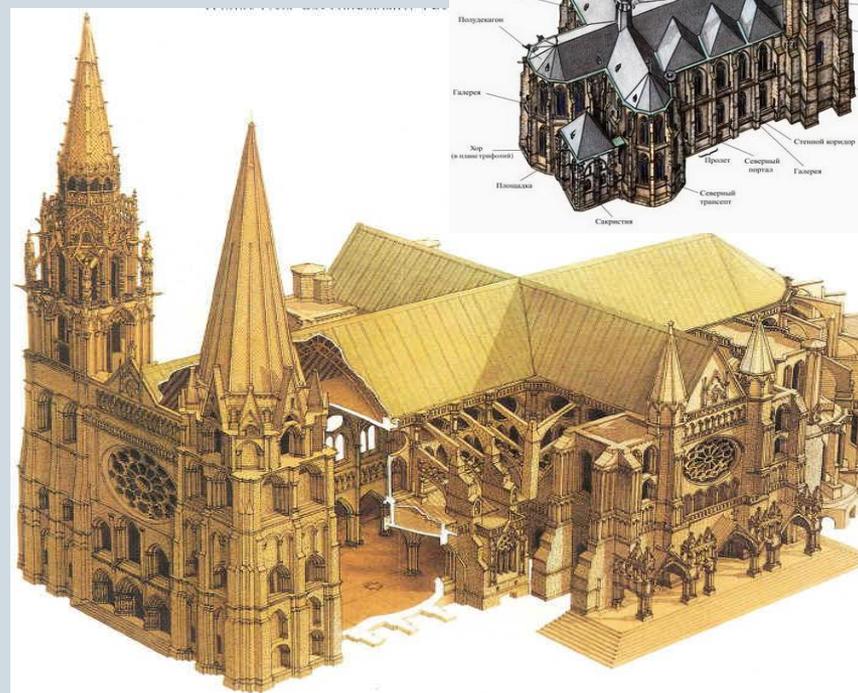
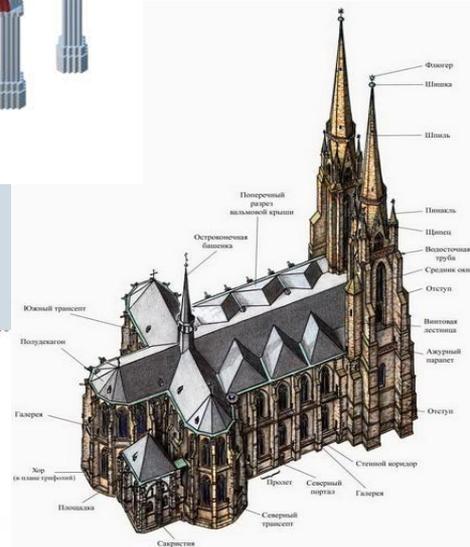
Для большей вместимости и создания ощущения простора требовалось расширить внутреннее пространство храма.

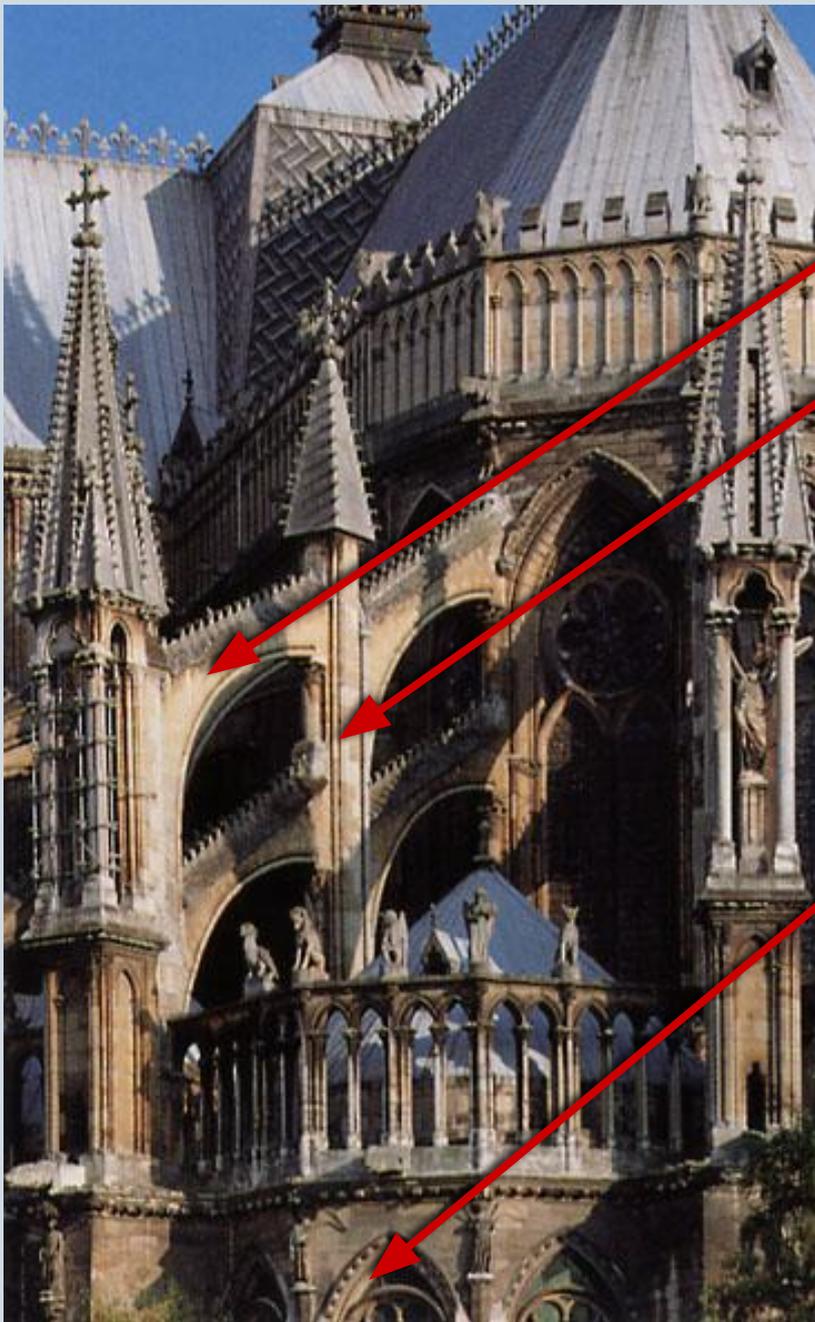

Основа здания строится из прямоугольных ячеек, называемых траверсами.

Траверсы ограничены четырьмя столбами и арками, вместе с арками-нервюрами образующие остов крестового свода, который в свою очередь заполняется небольшими легкими сводами.

- Единственной массивной частью готического храма являлся **главный фасад, на котором располагались две огромные башни, переходящие в тонкий шпиль.**

аркбутаны

контрфорсы

нервюры

В готической конструкции сочетались три главных элемента:

свод на нервюрах (арках) стрельчатой формы,

система аркбутов – связующих открытых полуарок, передающие распор свода

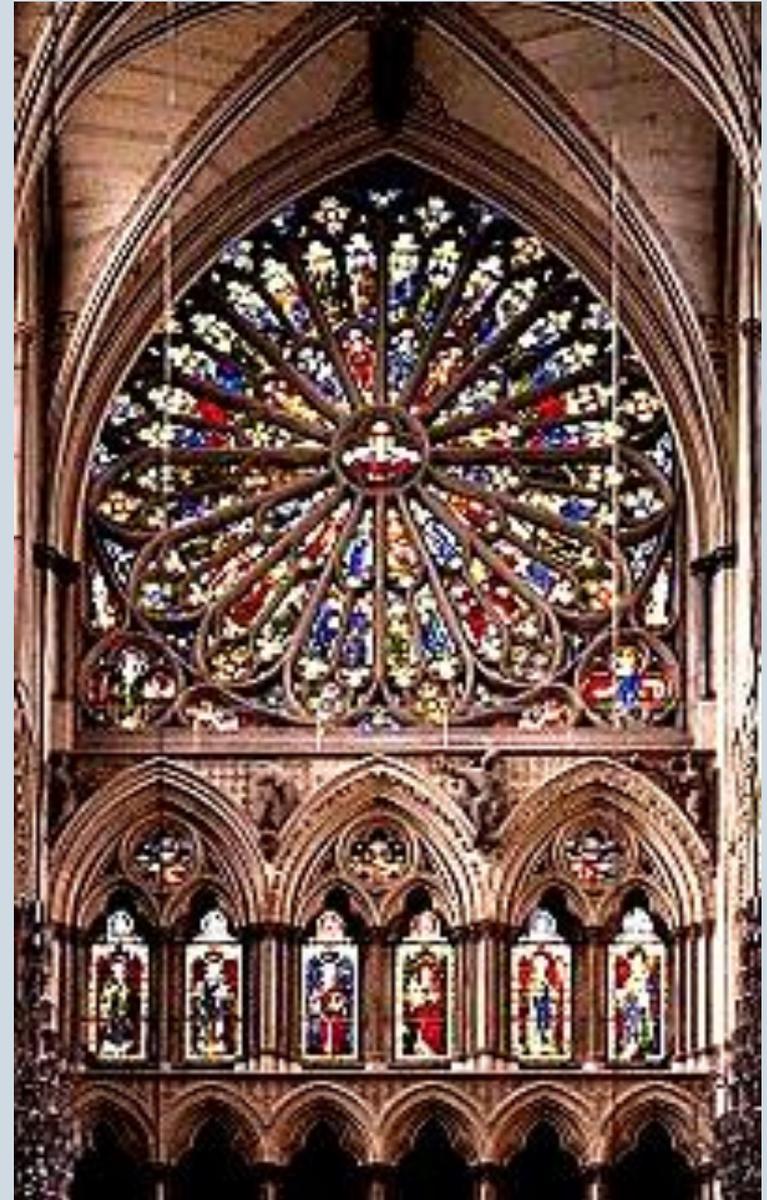
на мощные контрфорсы – вертикальные, часто сужающиеся кверху выступы стен, увеличивающие их устойчивость.

Невидимая изнутри, эта система снимала нагрузку со стен, что давало возможность покрывать поверхность стен оконными проемами.

В результате пространство готического собора, в отличие от мрачного интерьера романских церквей, стало более светлым.

Соборы готического стиля очень декоративны.

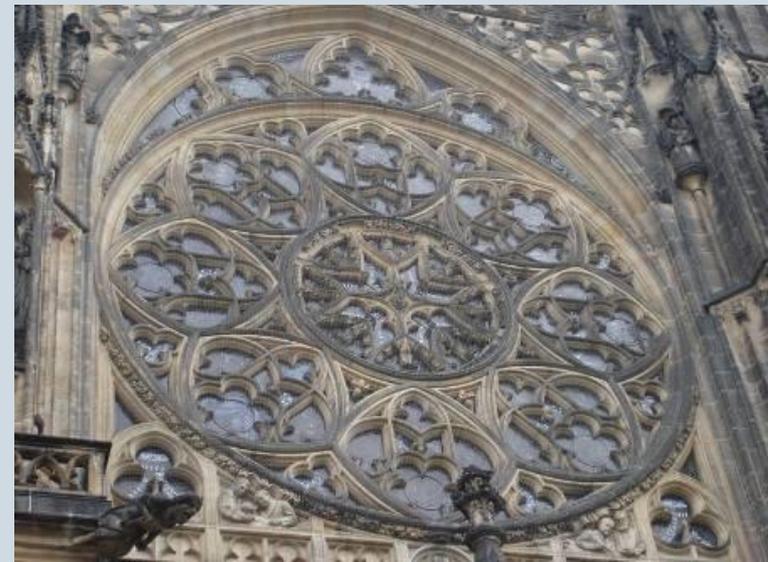
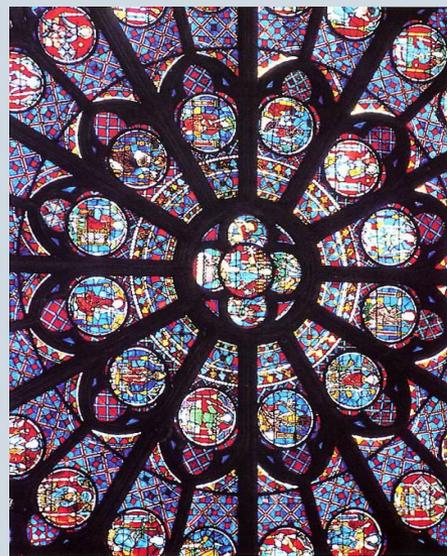
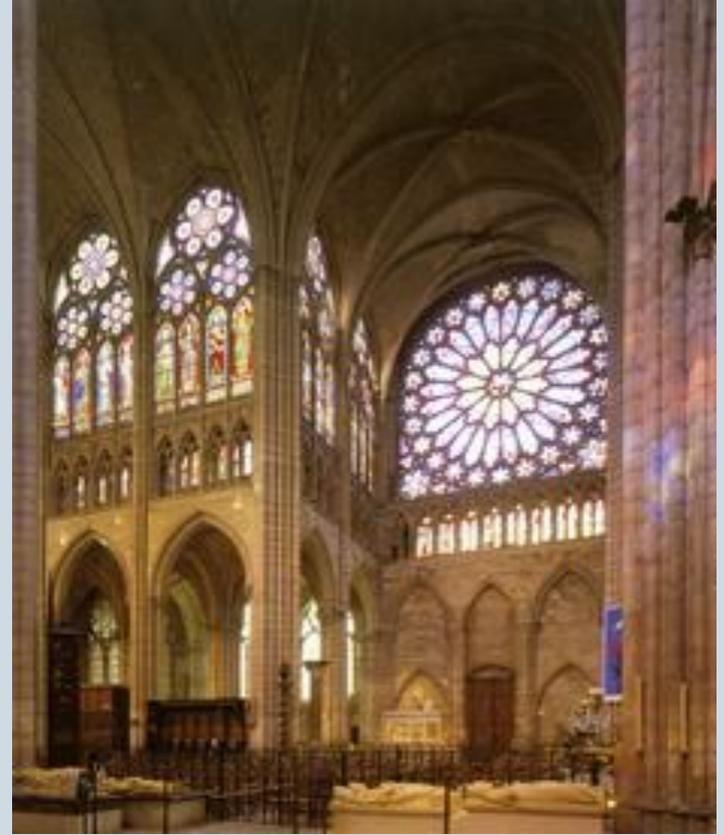
Особенными и самыми прекрасными украшениями соборов служили **витражи**. Переливающиеся всеми цветами радуги, сверкающие под светом солнца они играют роль драгоценных камней. Секрет долговечной яркости и сияния витражных окон не разгадан до сих пор, что окутывает их легкой таинственной дымкой.

Отличительная черта готических соборов **«окно - роза»** — так называют большое круглое окно в центре собора.

Нежными лепестками служит круговой узор, исходящий из центра окна.

Его круглая форма, разделенная на секторы узкими каменными ребрами, наподобие колеса.

- Повсюду, где только возможно, вводится скульптура.

- Характерно, что в скульптурные ансамбли включаются фигуры фантастических чудовищ - **химер**.

- Эти чудовища были данью церковникам, которые яростно сопротивлялись возникновению наук в поздний период средневековья (XIII - XIV вв.).

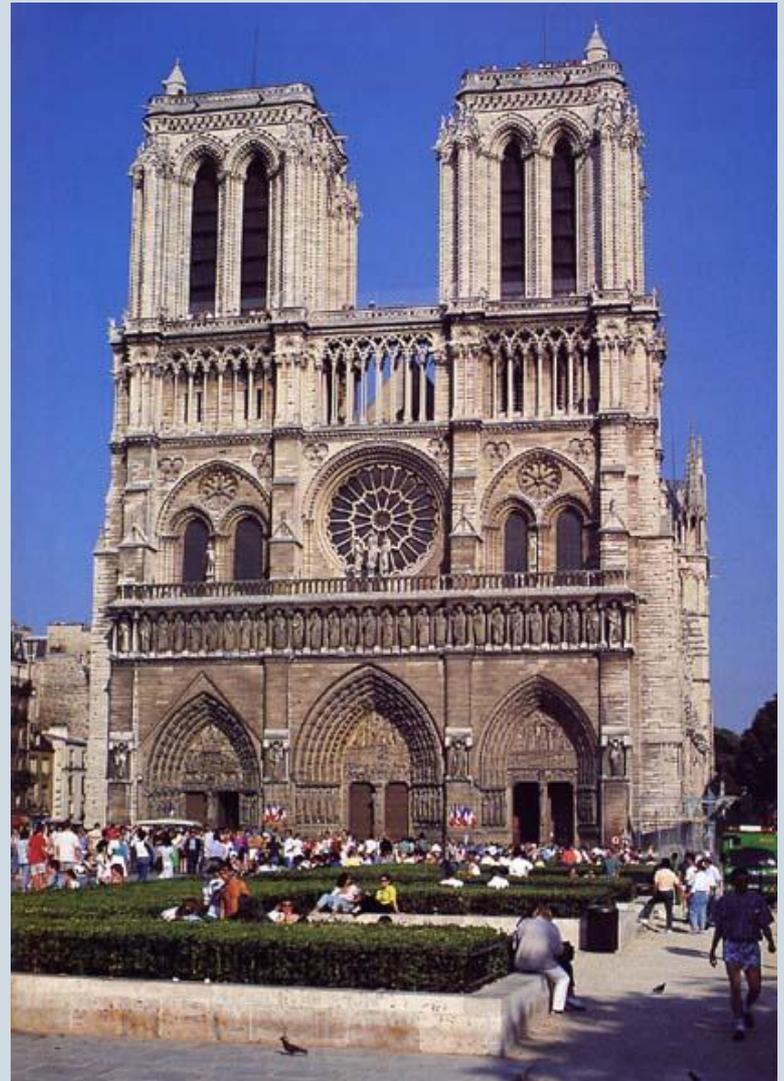

Памятники готической архитектуры

Крупнейшим памятником готической архитектуры является [собор Парижской Богоматери - Нотр-Дам де Пари](#) (начало строительства 1163 г., конец - XIV в.).

Вот как описал собор Парижской Богоматери в одноименном романе В.Гюго:

«Вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какую является фасад этого собора, где предстают перед нами три стрельчатых портала. За ними – зубчатый карниз, громадное центральное окно-розетка... Высокая изящная аркада галереи, несущая на своих тонких колоннах тяжелую площадку и две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые один над другим в пять гигантских ярусов, безмятежно, в бесконечном разнообразии разворачивают перед глазами свои бесчисленные скульптурные резные и чеканные детали, могучие и неотрывно сливающиеся со спокойным величием целого. Этот собор как огромная каменная симфония, колоссальное творение и человека и народа ...»

Парижский Нотр-Дам - это базилика с галереями и двойными боковыми нефами. Такая конструкция использовалась очень редко - лишь в самых важных образцах храмовой архитектуры, таких как церковь аббатства Кюни и собор Святого Петра в Риме. Уже одно это ставит собор в исключительное положение. Кроме того, и позже соборы с двойными боковыми нефами строились лишь в исключительных случаях.

Собор в Реймсе, Франция .

Начат в 1211г., закончен в 15 веке.

« Реймский собор» (длина 150 метров, высота 80 метров), один из крупнейших и высоких готических соборов.

Он издавна был местом коронации французских королей династии Капетингов.

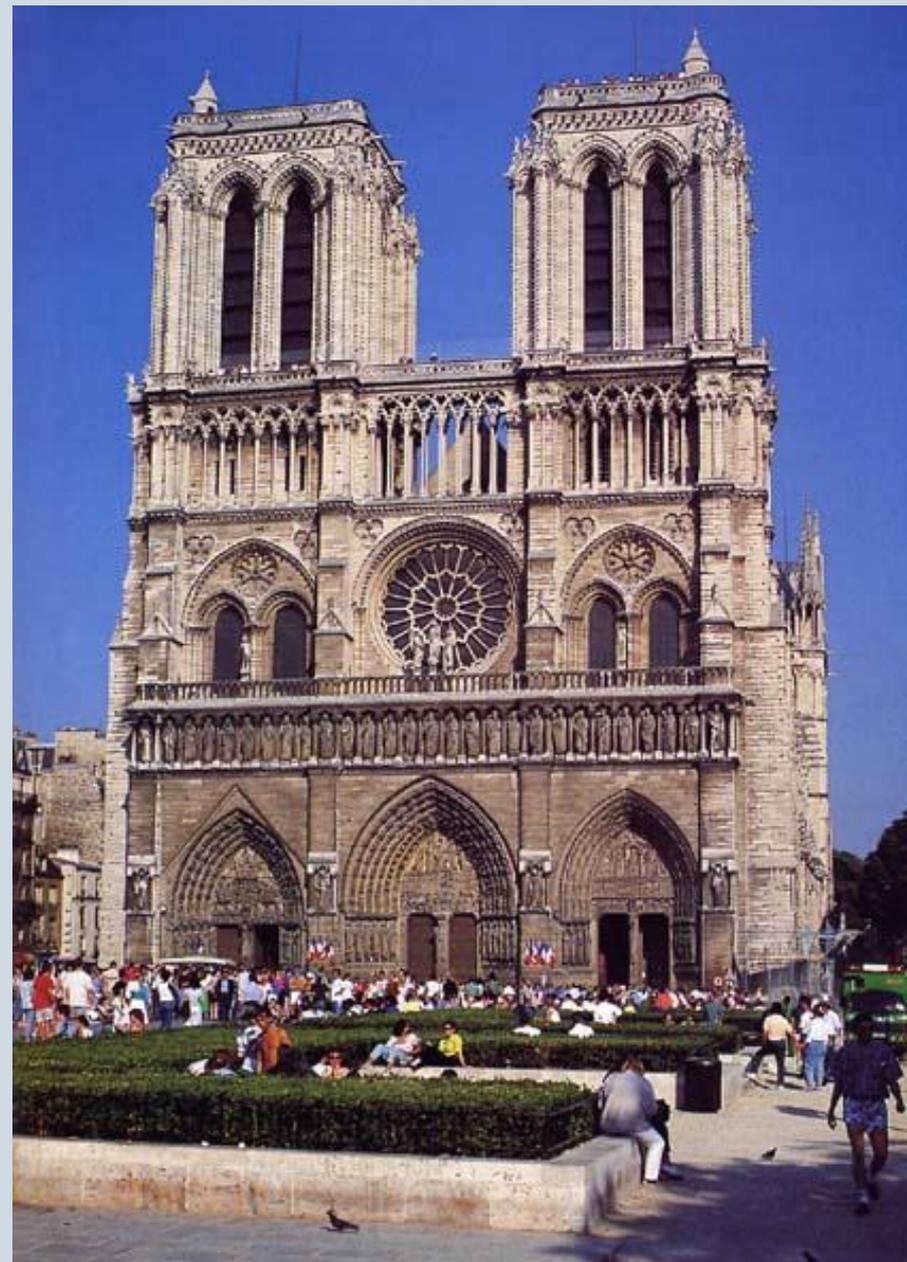

Собор Нотр-Дам в Реймсе.
Ворота западного фасада
д'Орбэ Ж., де Суассон Б., де
Куси Р.
Франция
1211 - 1420
Франция, Реймс

В 1210 году, когда
сильный пожар
разрушил
кафедральный собор,
незамедлительно
начался сбор средств
на возведение нового,
который возводился в
готическом стиле.

Собор в Реймсе, Франция .

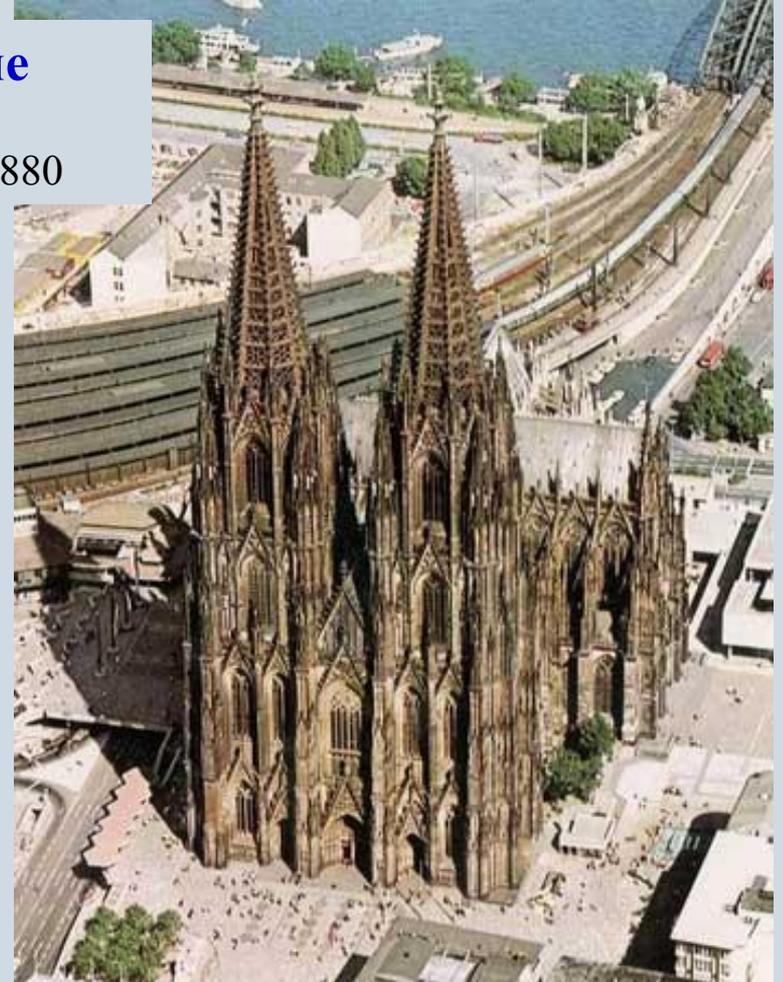

Нотр-Дам де Пари. Франция.)

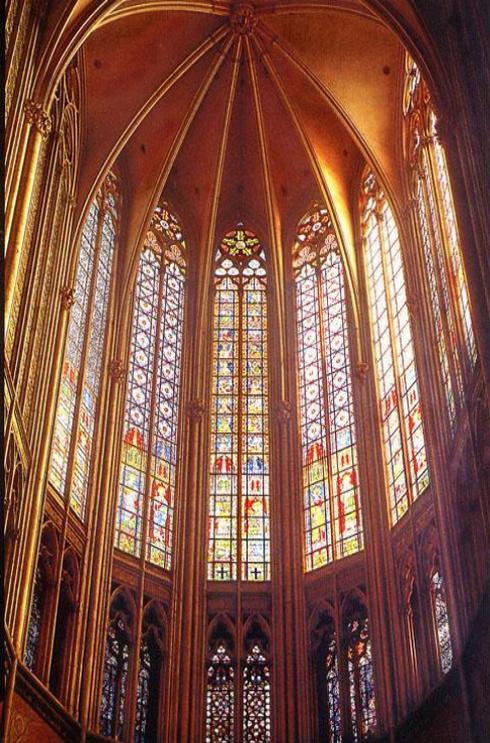
Собор в Кёльне

Германия

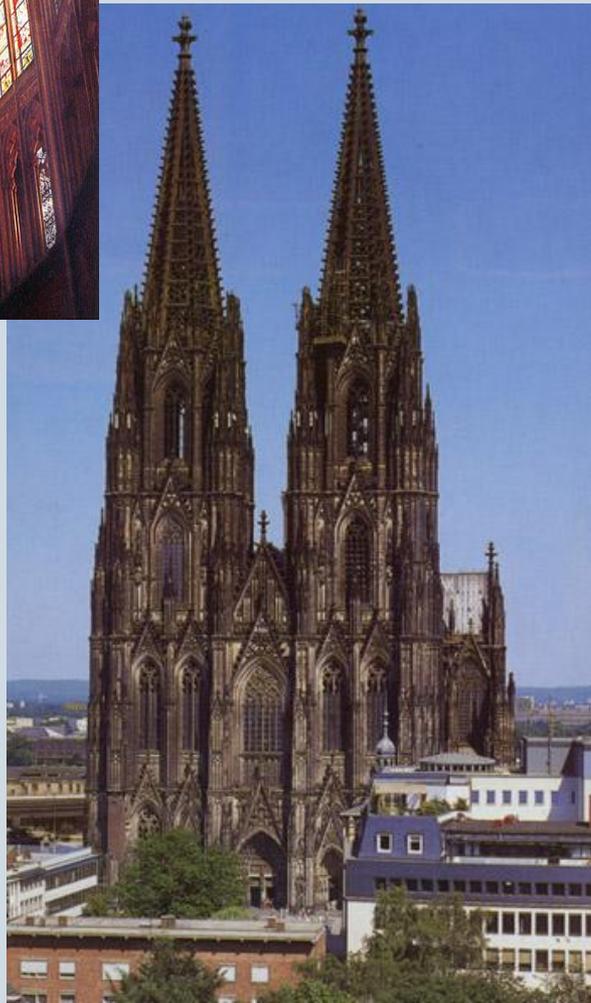
1248 - 1437; 1842 - 1880

В Средние века Кельн был одним из самых богатых и больших городов мира. Поэтому архиепископ Кельна, закладывая собор, хотел иметь такой храм, который бы не уступал французскому.

**Собор в
Кёльне.
Витражи**
Германия
1248 - 1437;
1842 - 1880

Однако время было беспокойным: в Европе бушевали эпидемии и войны. За несколько лет у собора поменялось несколько архитекторов.

В 1815 году Гёте выступил в защиту Кельнского собора, а также направил письмо прусскому министру внутренних дел со своими предложениями. В 1842 году после тщательных работ король Пруссии повелел закончить строительство, и сам заложил первый камень.

В 50-е годы работу над собором продолжил архитектор Рене де Кормон. Кельнский собор простоял несколько веков с незаконченным каркасом до эпохи романтизма, когда вновь возник интерес к готике.

Собор в Шартре, Франция

Первоначальное здание собора в Шартре было сооружено в XII в.

Западный фасад собора был закончен в 1170 г. и счастливо избежал полного разрушения во время пожара 1194 г. (остальная часть здания была разрушена).

Однако в соборе сохранились части, сооруженные в 1134, 1140 и в 1150 годах

Храм, получивший название Нотр-Дам де Шартр, был освящен в 1260 году в присутствии короля Людовика IX. Он стал первым в истории Франции собором, посвященным Деве Марии.

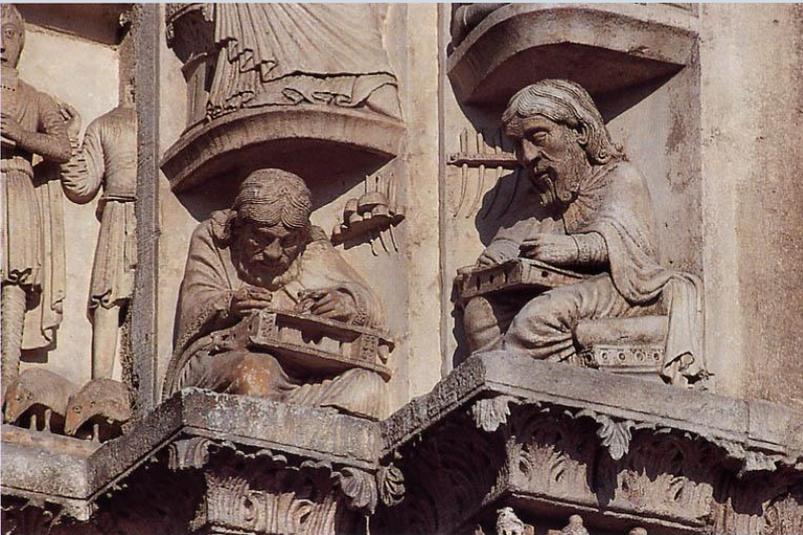
Нотр-Дам де Шартр

Окно-роза было заказано в честь Девы Марии королем Людовиком IX (его называли Людовиком Святым) и его супругой, королевой Бланш Кастильской, и украшено гербами Франции и Кастилии. Оно вошло в историю искусства под названием "Ром Франции".

Многие мотивы витражей Шартрского собора также сопряжены с культом Девы Марии.

Скульптура Шартрского собора сохранилась почти полностью. Наружное и внутреннее убранство собора насчитывает в общей сложности около 10 000 скульптурных изображений из камня и стекла.

В центральном Королевском портале находится композиция "Христос во славе"

Собор в Шартре. Интерьер

Франция

1194 - 1260

Шартрский собор сложен из очень прочного песчаника, который добывался в каменоломнях Бершера, в 8 км от Шартра.

Некоторые каменные блоки в стенах собора достигают 2-3 метров в длину и метра в высоту.

Значительный вклад в развитие готической архитектуры внесли Италия, Англия, Чехия и Австрия.

*Собор Святого Вита XIV в.
Чехия.*

Прага,

Собор Дуомо —
наиболее
значительный
памятник готического
стиля в Италии.
Строительные работы
начались в 1386 под
покровительством
миланского герцога
Висконти.

Кентерберийский собор

Великобритания

1174 - 1184

Англия, Кентербери

Это резиденция архиепископа и центр процветавшего бенедиктинского монастыря. Он был местом поклонения Томасу Беккету - прежнему архиепископу Кентерберийскому, убитому в соборе в 1170г.

**Кентерберийский
собор. Интерьер. Хоры**
Великобритания
1174 - 1184
Англия, Кентербери

Солсберийский собор

Великобритания

1220 - 1266

Великобритания,

Солсбери

**Собор
Святого Витта**
Матье из Арра,
Парлер П.
Чехия
1352
Чехия, Прага

Задание на дом

**Гл.13,
Выписать слова – термины**

Составьте таблицу:
«Характерные черты архитектуры романского стиля и готики».

Романский стиль	Готика
