

Готика в средневековой Западной Европе

Содержание

- Происхождение термина «готика»
- Система аркбутанов и контрфорсов
- Архитектура
- Живопись
- Скульптура
- Литература

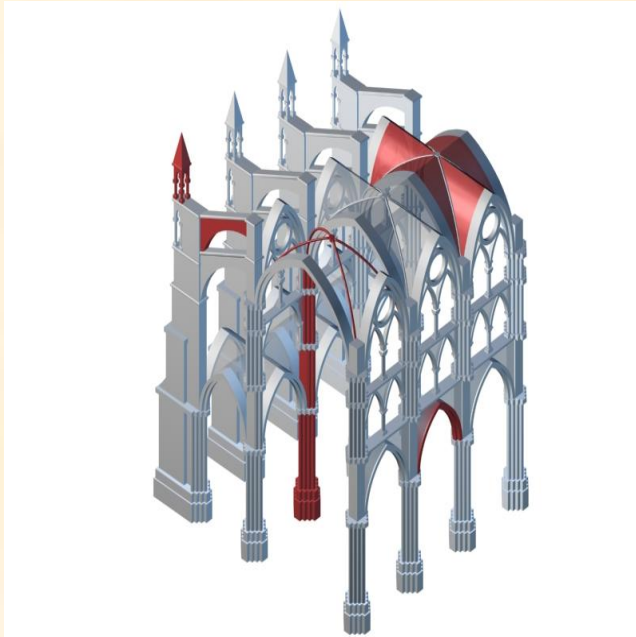
Происхождение термина «готика»

Слово происходит от итал. «непривычный, варварский, варвары» (к историческим готам этот стиль отношения не имеет), и сначала использовалось в качестве бранного. Впервые понятие в современном смысле применил Джорджио Вазари для того, чтобы отделить эпоху Ренессанса от Средневековья. Готика завершила развитие европейского средневекового искусства, возникнув на основе достижений романской культуры, а в эпоху Возрождения (Ренессанса) искусство средневековья считалось «варварским». Готическое искусство было культовым по назначению и Религиозным по тематике. Оно обращалось к высшим божественным силам, вечности, христианскому мировоззрению.

Готика в своем развитии подразделяется на Раннюю готику, Период расцвета, Позднюю готику

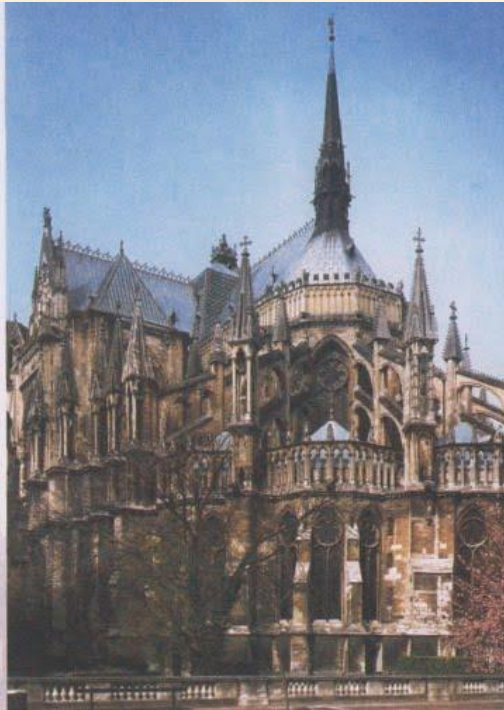
Система аркбутанов и контрфорсов

В романских соборах и церквях обычно использовался цилиндрический свод, который опирался на массивные толстые стены, из-за чего, будучи маленькими изнутри, снаружи они казались массивными. С появлением крестового свода, системы колонн, аркбутанов и контрфорсов, соборы приобрели вид громадных ажурных фантастических сооружений.

Основной принцип работы конструкции таков: свод более не опирается на стены (как в романских постройках), теперь давление крестового свода передают арки и нервюры на колонны (столбы), а боковой распор воспринимается аркбутанами и контрфорсами. 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.

Архитектура

Собор в Реймсе

Готический стиль в основном проявился в архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей. Для готики характерны арки с заострённым верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями (вымперги, тимпаны, архивольты) и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы стиля подчёркивают вертикаль.

Первый готический собор - монастырь Сен-Дени, созданный по проекту Аббата Сугерия во Франции. 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 севернее и западнее Альп, готический стиль утратил свое значение.

Почти вся архитектура готических соборов обусловлена одним главным изобретением того времени – системой аркбутанов и контрфорсов.

Франция

Реймский собор

Шартрский собор

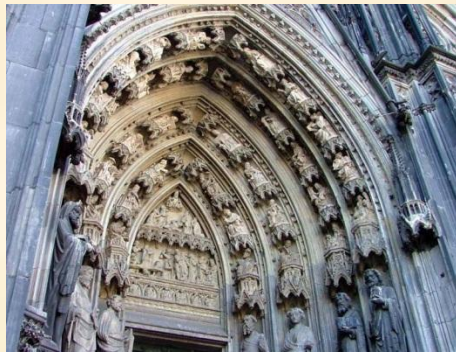
Наиболее известные готические соборы Франции - Сен-Дени, Шартрский, Амьенский, Руанский, Реймский и, конечно, Нотр-Дам-де-Пари.

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».

Реймский собор (слева вверху) был заложен в начале XIII в. На месте сгоревшего прежнего, романского, служившего на протяжении веков местом коронации французских королей. Фасад полностью покрыт рельефами, витражи оказывают неизгладимое впечатление на очевидцев.

Собор Парижской Богоматери - настоящая визитная карточка готической архитектуры, «Застывшая музыка», как говорил Гете. Это невероятное по своей красоте сооружение, словно замок Фата-Морганы возвышающееся над берегом сены, окруженное благоухающими розовыми садами, покорило сердце не одного гения.

Германия

В XIII в. Готический стиль позаимствовали у французов архитекторы других стран, в том числе и Германии. Любопытно, что копируя французские соборы немецкие архитекторы так хорошо усвоили стиль, что долгое время искусствоведы считали именно Германию родиной готики.

Наиболее яркий, живописный пример немецкой готики - Кельнский собор, заложенный в XV в. и достроенный только к XIX в. Сначала были возведены хор, части нефа и южная башня. Все прочее сооружено в 1842-1880 в соответствии с первоначальным проектом, обнаруженным в 1841. Здание представляет собой пятинефную базилику, с планом в виде латинского креста, с галереей деамбулатория (обхода хора) и семью радиально расходящимися капеллами (венеч капелл). Двойные аркбутаны поддерживают своды главного нефа, которые подняты на высоту 46 м над уровнем пола. Храм имеет 144 м в длину, 54 м в ширину с общей площадью 6160 кв. м. Башни западного фасада высотой 157 м увенчаны ажурными шпилями из кованого железа (чисто немецкая особенность). Несмотря на чрезвычайную продолжительность строительства и огромные размеры, отличается редкостным единством замысла. Во время Второй мировой войны собор был сильно поврежден при бомбардировке, в 1948 был открыт сразу после завершения первоочередных ремонтных работ.

Англия

Готический стиль был крайне популярен в Англии, лучшим доказательством тому служит тот факт, что позднее, в XVIII–XIX вв. многие архитекторы стали копировать его, называя этот новый стиль неоготическими.

Вестминстерское Аббатство – главная национальная святыня Англии, расположенная в – Вестминстере. Аббатство было построено при короле Эдгаре в 10 в. на месте, где ранее стояли несколько старых церквей. Эдуард Исповедник расширил аббатство и перестроил его в нормандском стиле; оно было освящено в 1065. Английские короли расширяли и украшали аббатство. Современные размеры и внешний облик Вестминстерское аббатство обрело примерно к середине XVIII в.

Интерьер относится к периоду расцвета готической архитектуры. Его заполняют гробницы и памятники многих королей, литераторов, военачальников и других людей, удостоенных этой высокой чести. Почти все короли Англии после Вильгельма Завоевателя короновались в Вестминстерском аббатстве, в нем происходили многочисленные события, связанные с жизнью государства и королевской семьи.

Италия

В Италию готика пришла намного позже, только к XV в. и не получила такого же сильного развития как во Франции и Германии.

Миланский собор (слева), 1386–1418 гг. Изначально был задуман такого огромного размера (в нем помещается 40 тысяч человек), что с большими трудностями смог быть частично завершен только к концу XVI в. Строительство началось в 1386 г., а в 1390 г. было объявлено о сборе средств и посильной помощи среди миланцев для ускорения строительства собора.

Первоначальный замысел предполагал кирпичную кладку, что можно увидеть и сейчас в северной сакристии собора, но в 1387 г. герцог Висконти, желавший видеть собор великим символом своей власти, пригласил ломбардских, немецких и французских архитекторов и настоял на использовании мрамора. В 1418 г. собор был освящен папой Мартином V, но оставался незаконченным до XIX в., пока при Наполеоне был не завершен фасад. Более пяти веков строился этот собор и, в результате, соединил многие черты архитектурных стилей, от барокко до неоготики.

Живопись

Готическое направление в живописи развилось спустя несколько десятилетий после появления элементов стиля в архитектуре и скульптуре. Одним из основных направлений готической живописи стал витраж, который постепенно вытеснил фресковую живопись. Техника витража осталась такой же, как и в предыдущую эпоху, но цветовая палитра стала гораздо богаче и красочней, а сюжеты сложнее – наряду с изображениями религиозных сюжетов появились витражи на бытовые темы. Кроме того в витражах стали использовать не только цветное, но и бесцветное стекло.

На период миниатюры. С появлением светской литературы (рыцарские турниры и пр.) расширился круг иллюстрированных рукописей, также создавались богато иллюстрированные часословы и псалтыри для домашнего употребления. Художники стали стремиться к более достоверному и детальному воспроизведению природы. Яркими представителями готической книжной миниатюры являются братья Лимбурги, придворные миниатюристы герцога де Берри, создавшие знаменитый «Богатейший часослов герцога Беррийского» (рис. слева) около 1411–1416.

Скульптура

Скульптура играла огромную роль в создании образа готического собора. Во Франции она оформляла в основном его наружные стены. Десятки тысяч скульптур, от цоколя до пинаклей, населяют собор зрелой готики.

Взаимоотношение скульптуры и архитектуры в готике иное, чем в романском искусстве – готическая скульптура гораздо более самостоятельная. Она не подчинена в такой степени плоскости стены и тем более обрамлению, как это было в романский период. В готику активно развивается круглая монументальная пластика. Но при этом готическая скульптура – неотъемлемая часть ансамбля собора, она – часть архитектурной формы, поскольку вместе с архитектурными элементами выражает движение здания ввысь, его тектонический смысл.

Скульптура Поздней готики испытала большое влияние итальянского искусства. Примерно в 1400 г. Клаус Слутер создал ряд значительных скульптурных работ для Филиппа Бургундского, такие как Мадонна фасада церкви погребения Филиппа, *Kartause in Champmol* около Дижона, стены *Figurationen 1385* или фигуры фонтана Мозе (1395–1404). В Германии хорошо известны работы Тильмана Рименшнейдера (Tilman Riemenschneider), Вайта Штоца (Veit Stofz) и Адама Крафта (Adam Kraft).

Литература

- Википедия (Готика)
- Энциклопедия Кругосвет: Вестминстерское аббатство, Кельнский собор
- «Знаменитые соборы Западной Европы. Энциклопедия живописи для детей» Наталья Ермильченко. М. – Белый город, 2004г.