

Раздел 2

Зрелое
Средневековье
Романский стиль

XI - XII века

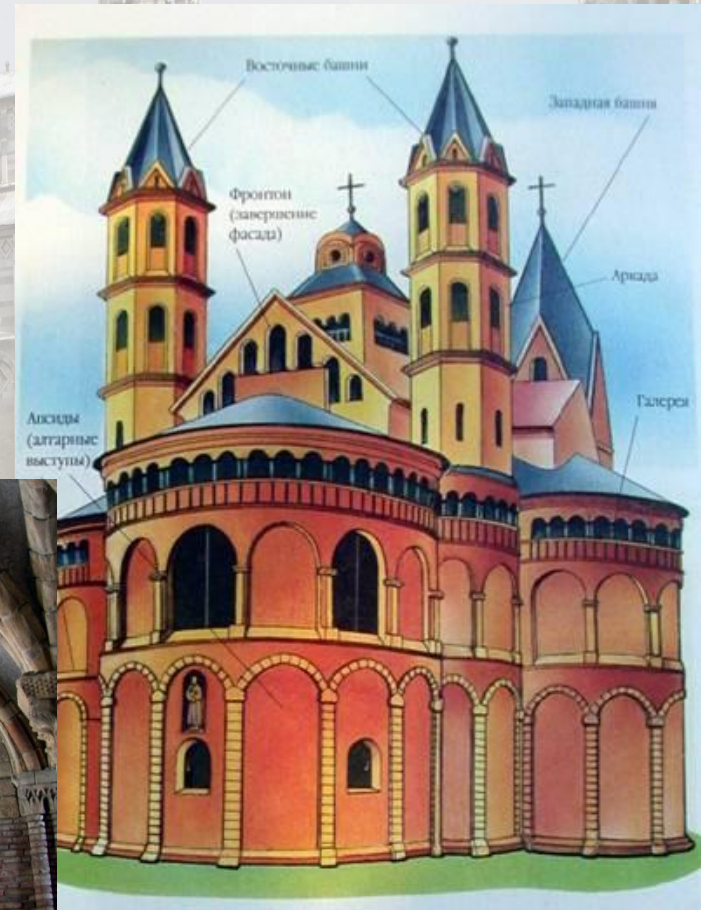

«Тяжёлое безмолвие» - так характеризовал романский стиль французский скульптор Огюст Роден.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ

Термин «романский стиль» появился в начале XIX столетия и применяется к европейскому искусству X—XII вв.

Учёные полагали, что архитектура в тот период находилась под сильным влиянием так называемого «романского» зодчества (от лат. romanus — «римский»).

**Романский стиль—
первый общеевропейский стиль,
который был присущ прежде всего
АРХИТЕКТУРЕ.**

Главные
архитектурные
сооружения
романского стиля

Монастырь-
крепость

Храм-
крепость

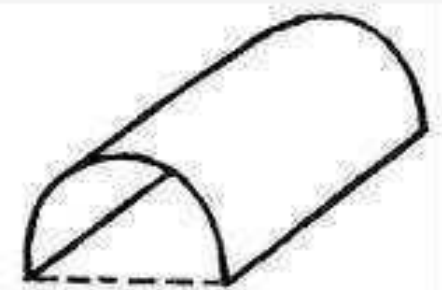
Замок-
крепость

Возведение арок

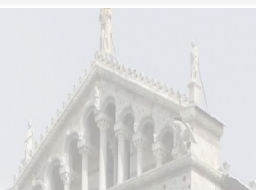
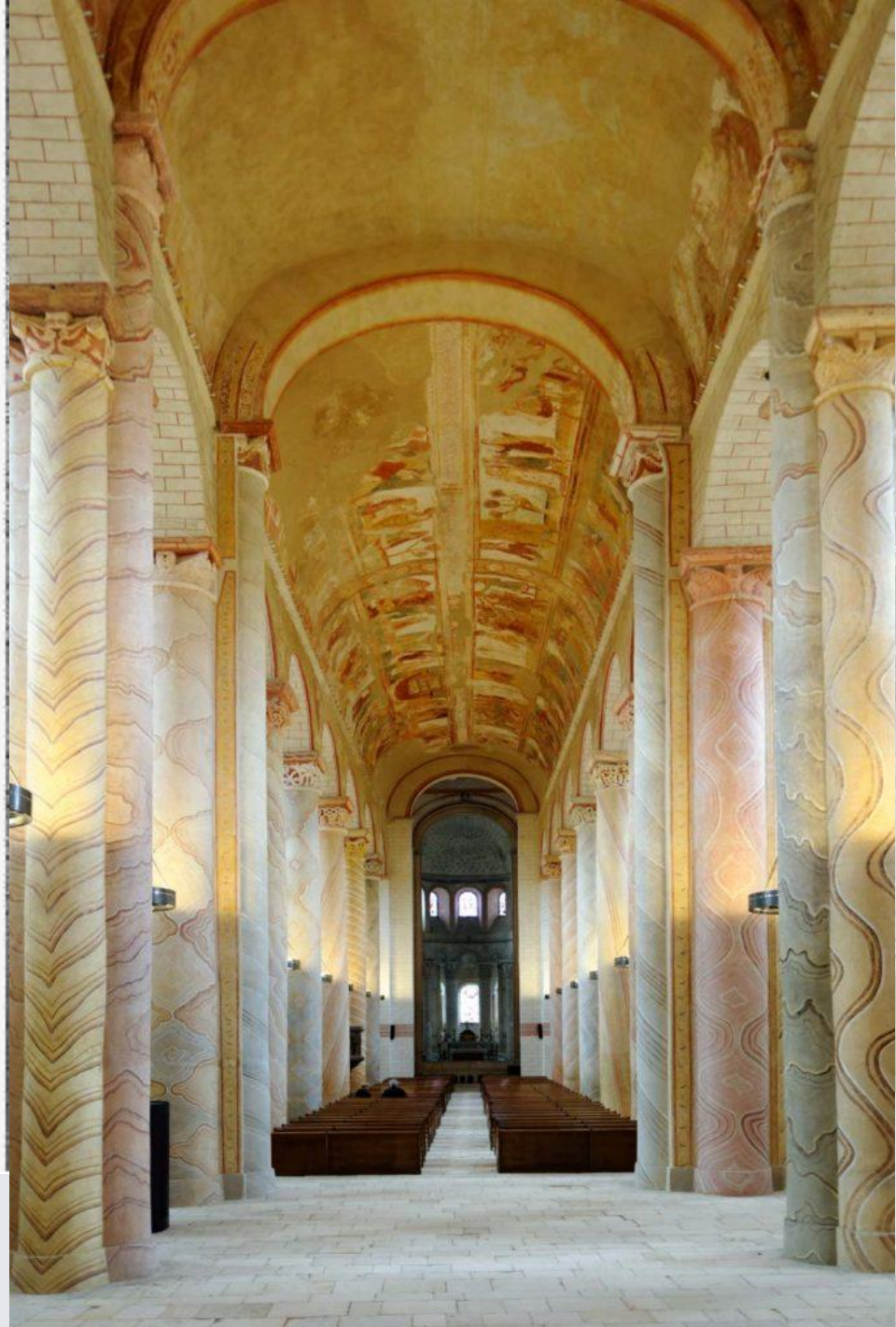

Цилиндрический свод —

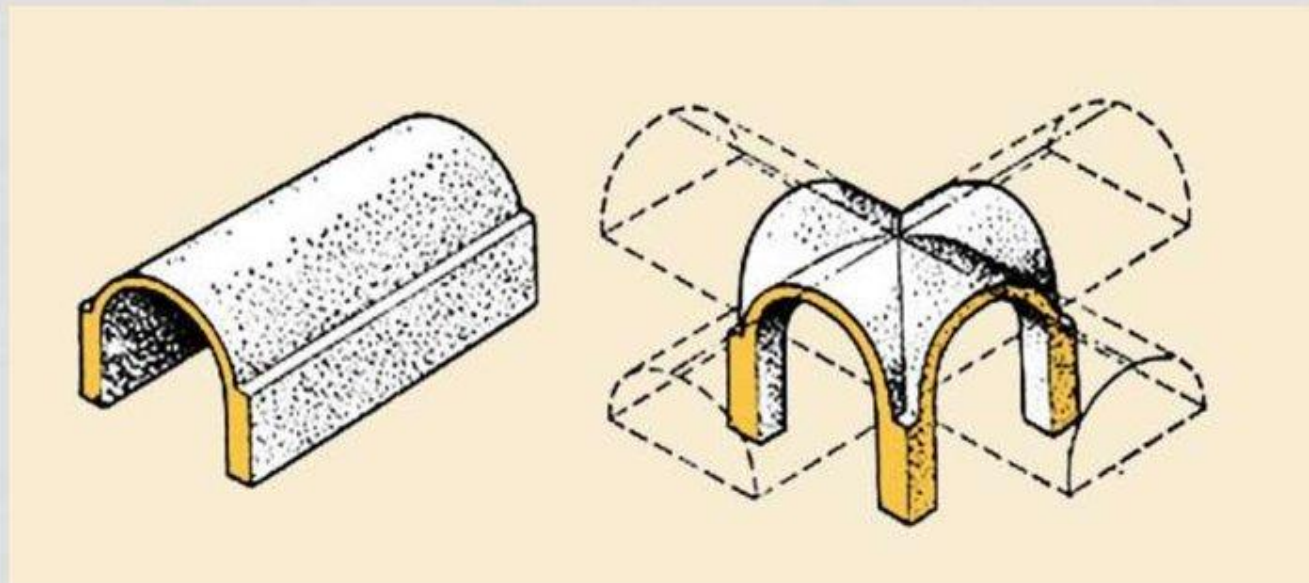
это такой свод, который образует в поперечном сечении полукруг (или половину эллипса, часть параболы).

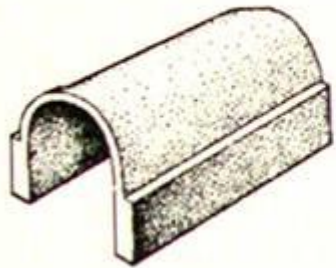
*Сен-Савен-сюр-Гартамп
(аббатство), с IX века, романский
стиль, Франция*

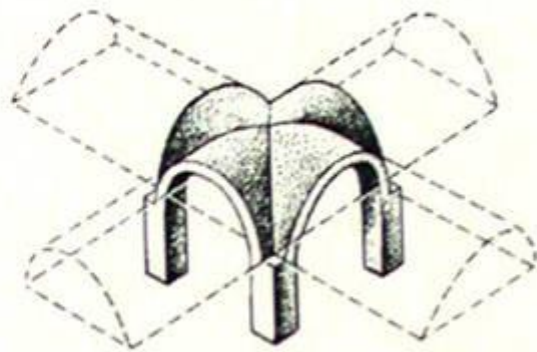
КРЕСТОВЫЙ СВОД

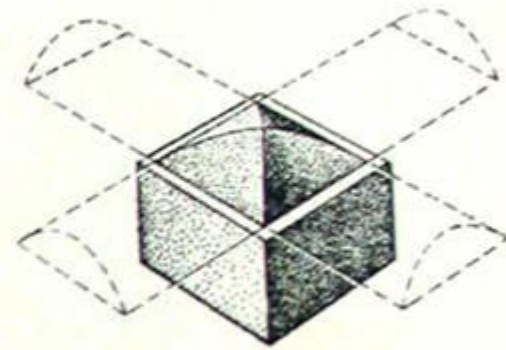
Образуется путем пересечения двух сводов цилиндрической или коробовой формы одинаковой высоты под прямым углом. Применялся для перекрытия квадратных, а иногда прямоугольных в плане помещений. Он может опираться на свободностоящие опоры (столбы, колонны) по углам, что позволяет сосредоточить в плане давление только на угловых опорах.

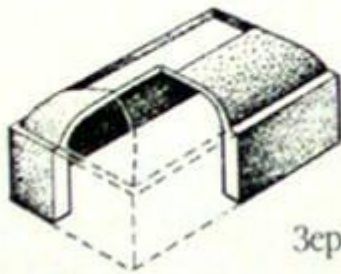
Цилиндрический
(коробовый)

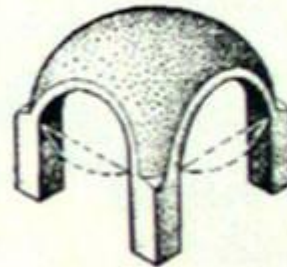
Крестовый

Сомкнутый

Зеркальный

Купольный

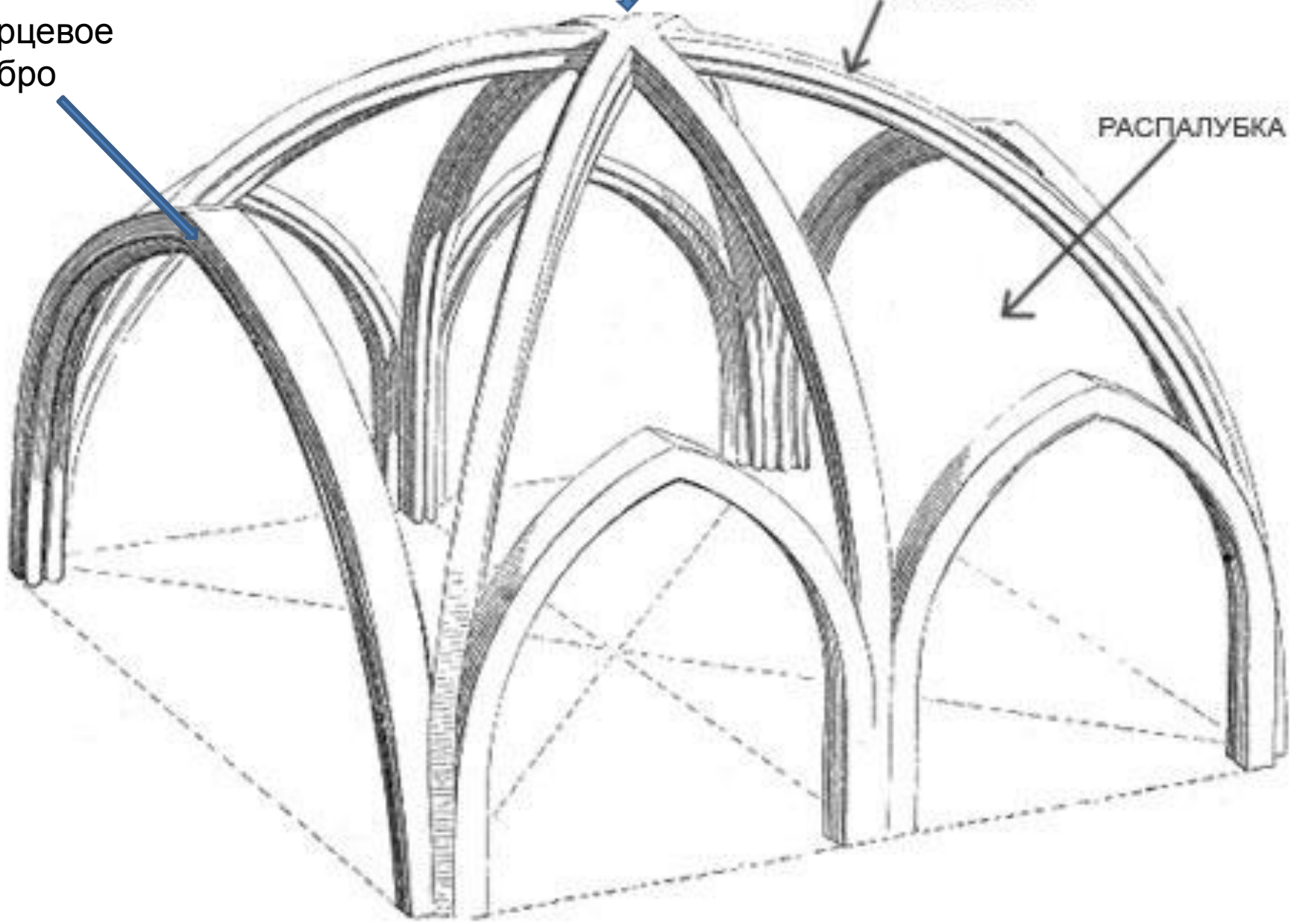
Арочные своды

Замок

НЕРВЮРА

РАСПАЛУБКА

Торцевое
ребро

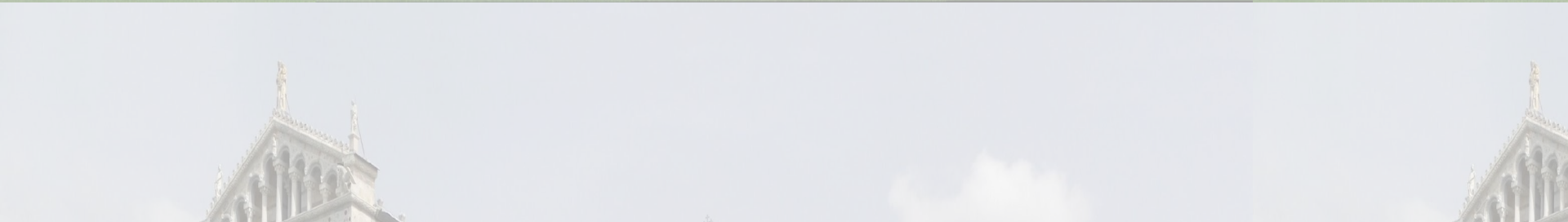
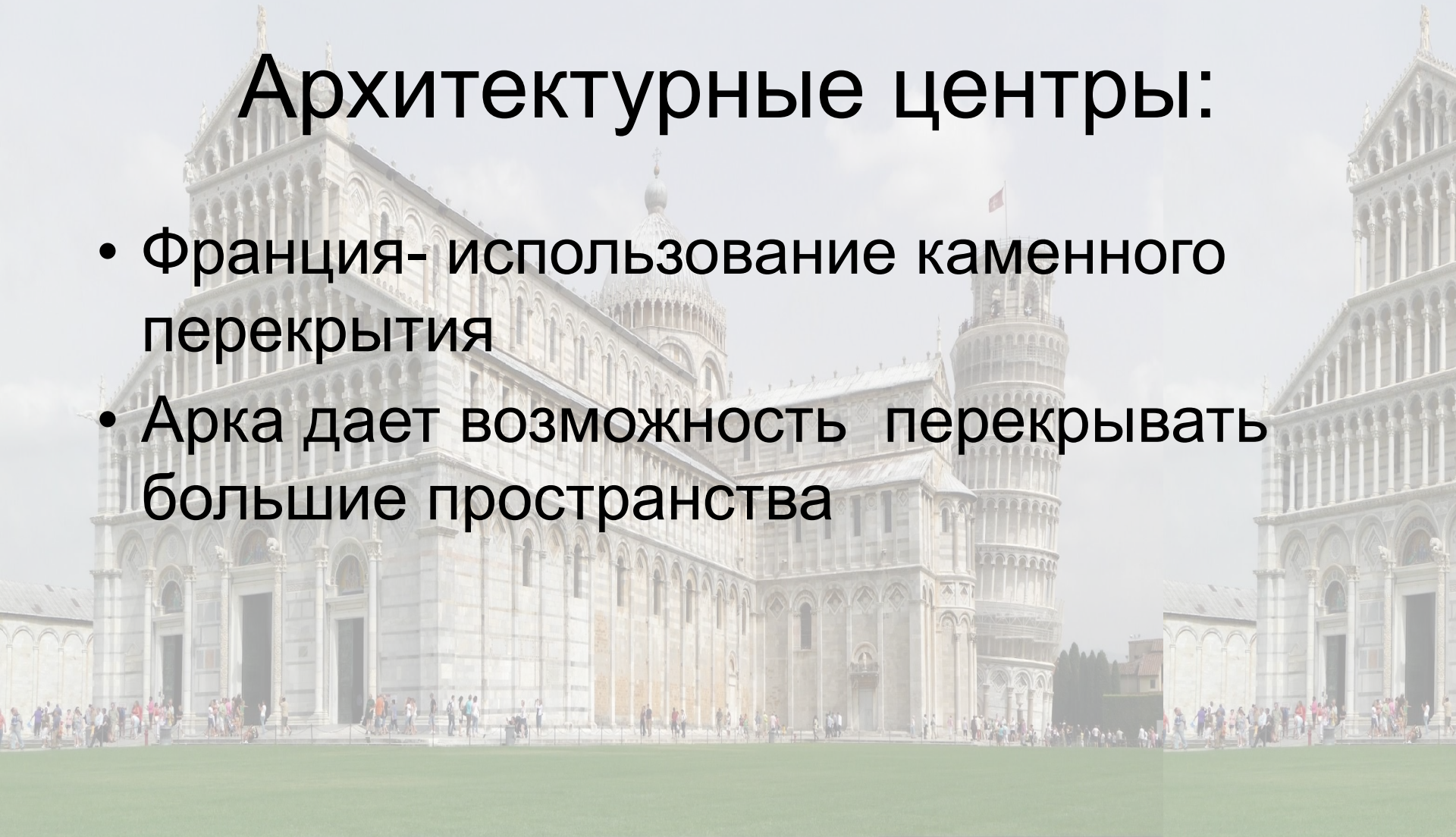

Романский стиль

- Первый общеевропейский стиль
- Культовые постройки утверждают господство христианской религии, а светские – феодала
- Выразился в храмовой культуре: зодчестве и скульптуре
- Символ стиля – феодалный замок, монастырь, храм, которые были схожи с крепостью
- Продолжает римские строительные традиции: облицовка тесанным камнем, использование арок и цилиндрических сводов;
- Основа зодчества – римская базилика (прямоугольное в основании здание)
- Узкие проемы, массивность стен, отсутствие богатого декора, тяжелые полукруглые арки и мощные колонны, высокие башни, в декоративной отделке используется каменная резьба, литые, фрески на библейские сюжеты в сочетании с языческими образами.

Архитектурные центры:

- Франция- использование каменного перекрытия
- Арка дает возможность перекрывать большие пространства

Основные принципы романской архитектуры

выражены в **соборе, монастырской церкви**, которые были почти единственными видами **общественных зданий эпохи**.

Храм был призван объединять «человеческое стадо» в молитвенной покорности Богу, как **«символ вселенной»**, олицетворяя собой торжество и универсальность христианской религии.

Храм вмещал массу людей, он был также рассчитан на паломников. Это вело к строительству грандиозных сооружений с разграниченным колоннами на зоны **просторными внутренними помещениями**.

Главным техническим завоеванием эпохи были **сводчатые каменные конструкции**, которые сменили непрочные деревянные перекрытия. Сначала каменные своды появились в боковых нефках, затем и над более широким центральным.

МОНАСТЫРЬ-КРЕПОСТЬ

Монастырские комплексы представляли собой целые посёлки и города-крепости. В их планировке строго соблюдались требования

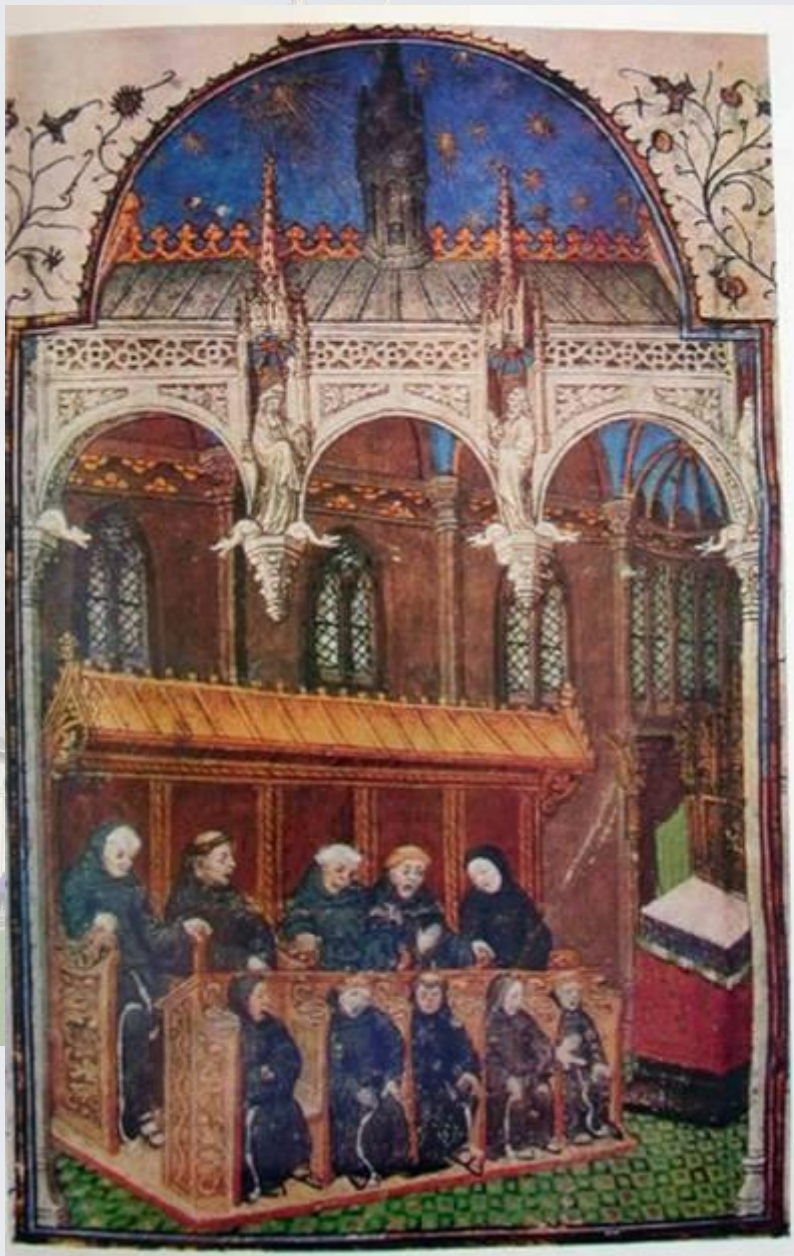
Бенедиктинский монастырь в Хирсау,
Германия, XI век (реконструкция)

РОЛЬ МОНАСТЫРЕЙ:

- ✓ утверждали и распространяли христианство,
- ✓ были центрами культуры и науки,
- ✓ образовательными школами,
- ✓ хозяйственными центрами,
- ✓ благотворительными заведениями,
- ✓ крупными феодальными сеньориями

Огромную роль в романскую эпоху играли монашеские ордена.

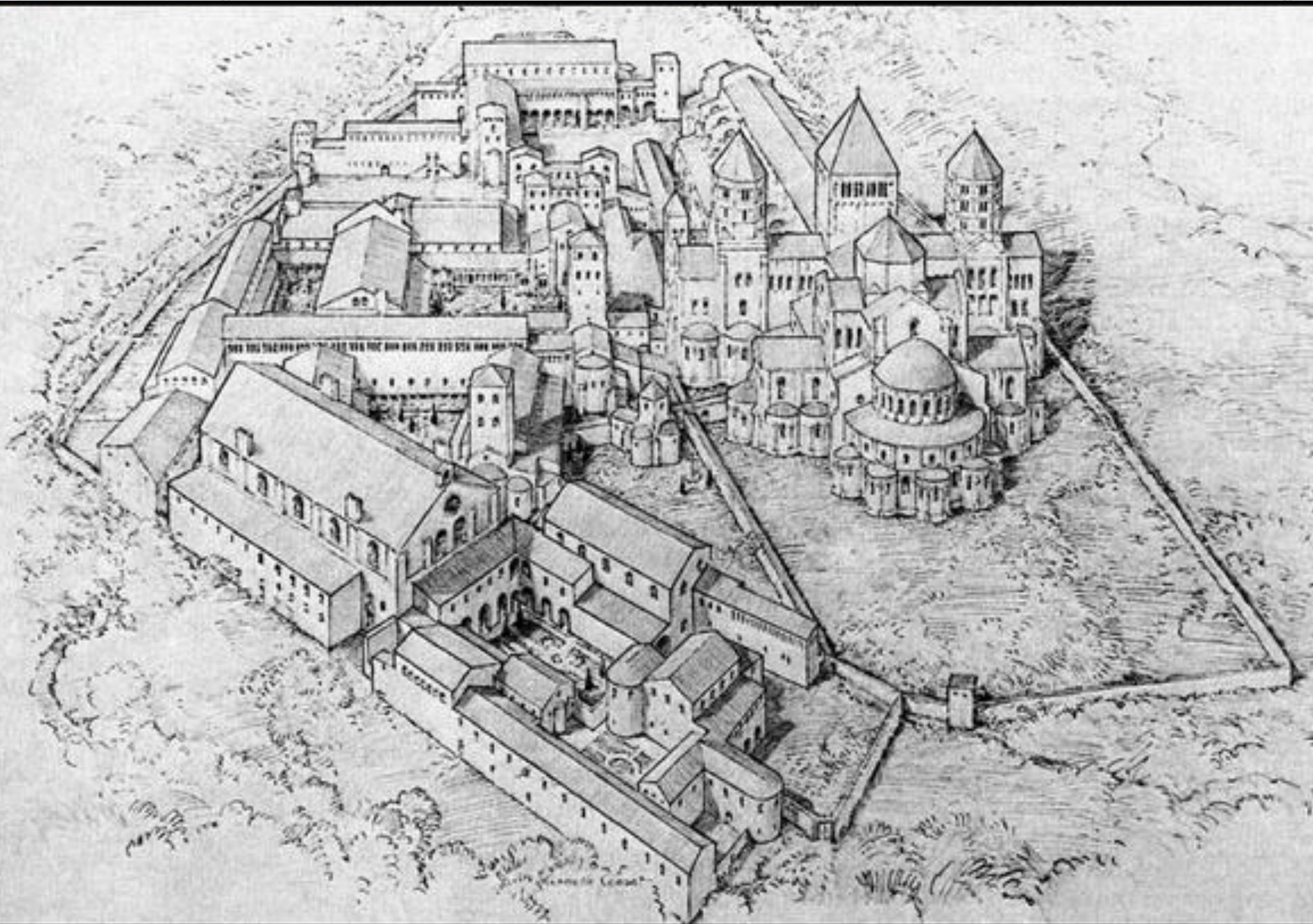
Бенедиктинцы –

орден, основанный монахом Бенедиктом, отцом западного монашества, создавшим устав монашеской жизни, по которому следовало

повиноваться старшему во всём, проводить дни в молитвах и трудах – физическом, чтобы обеспечивать себя необходимой едой, и умственному, читая и переписывая книги.

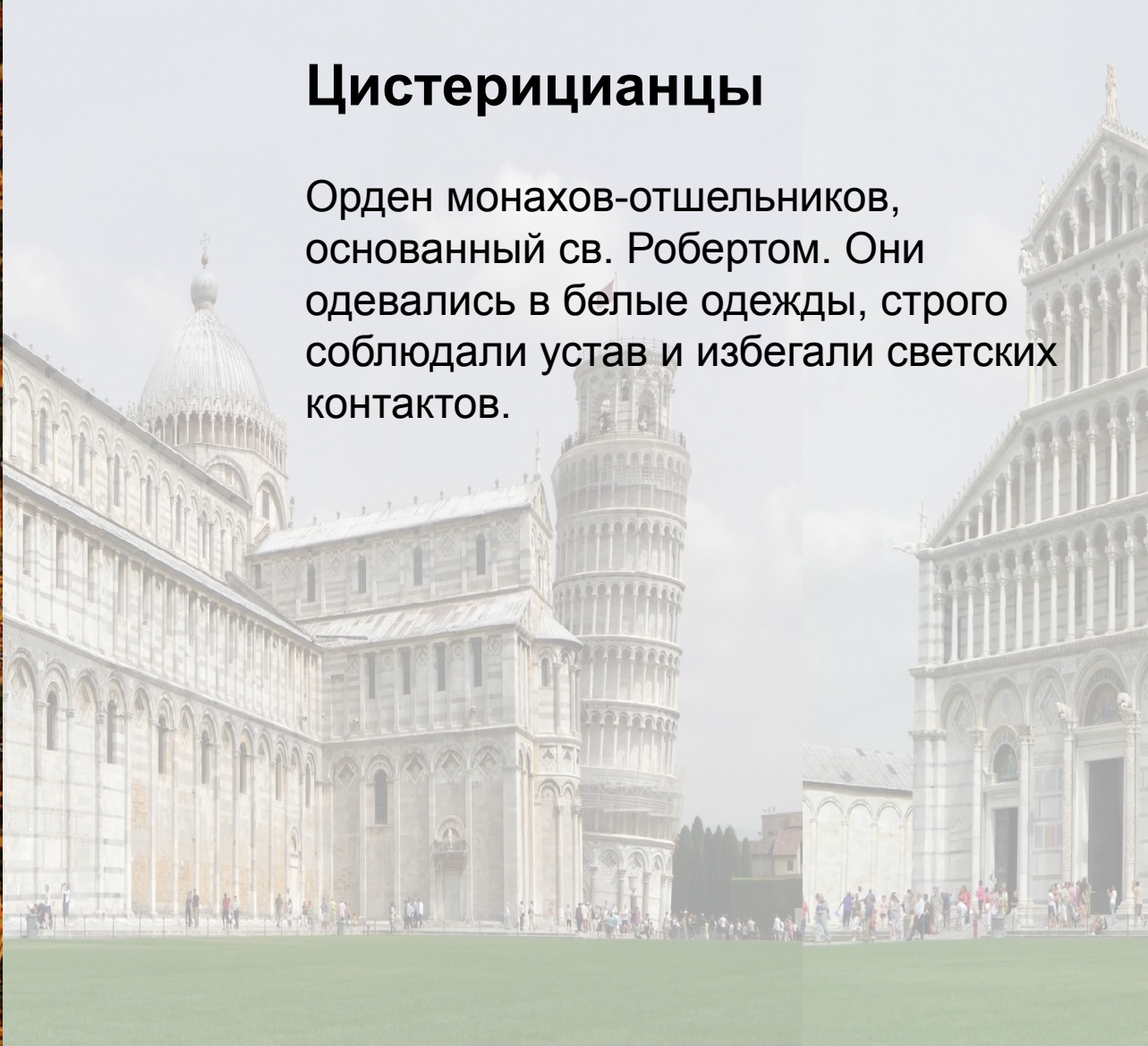
Самым крупным монастырем было аббатство Клуни в Бургундии

Аббатство Кюни, Франция, XII век

Цистерицианцы

Орден монахов-отшельников, основанный св. Робертом. Они одевались в белые одежды, строго соблюдали устав и избегали светских контактов.

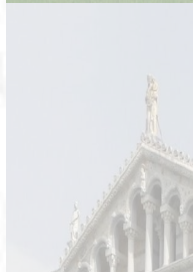
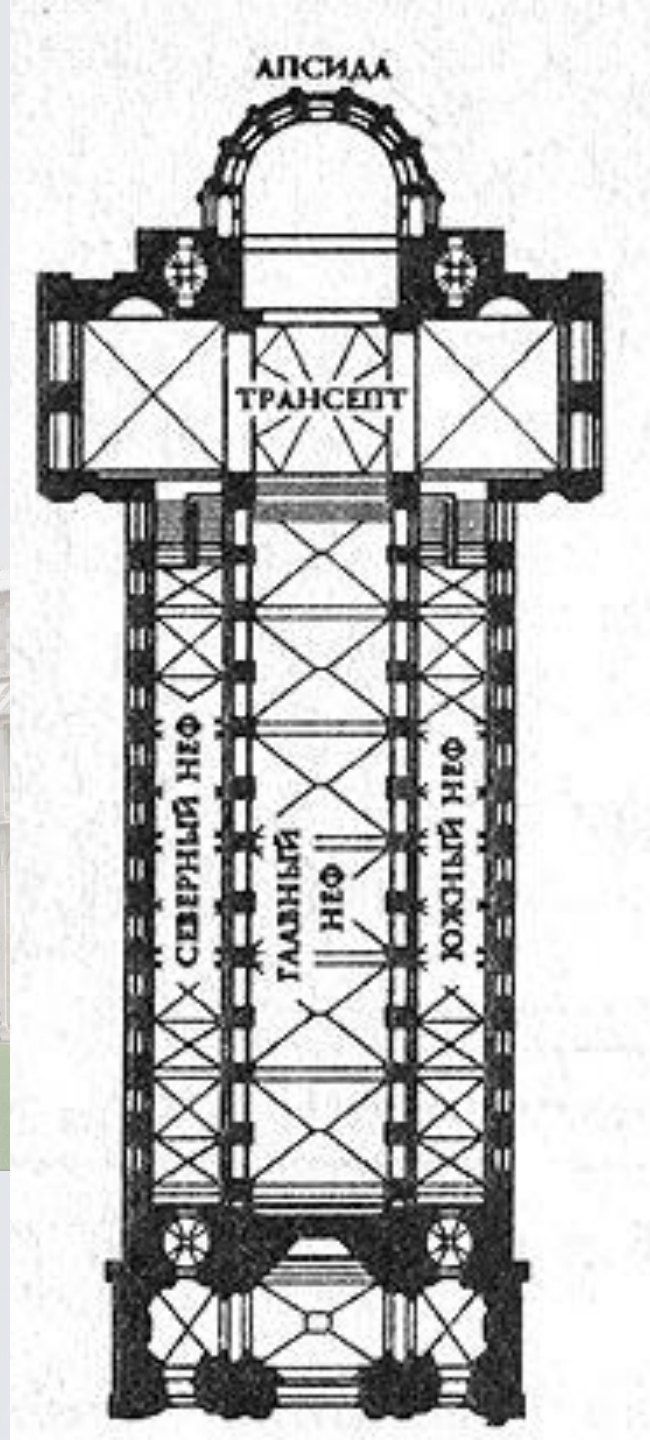

Францисканцы и доминиканцы – ордена нищенствующих монахов-проповедников, основанные св. Франциском Ассизским и Доминго де Гусманом. Действовали при помощи проповеди, но францисканцы призывали к покаянию и любви ко всему живому, а доминиканцы боролись с ересью в богословии.

Собор

- Главное городское и монастырское сооружение

Виктор Гюго

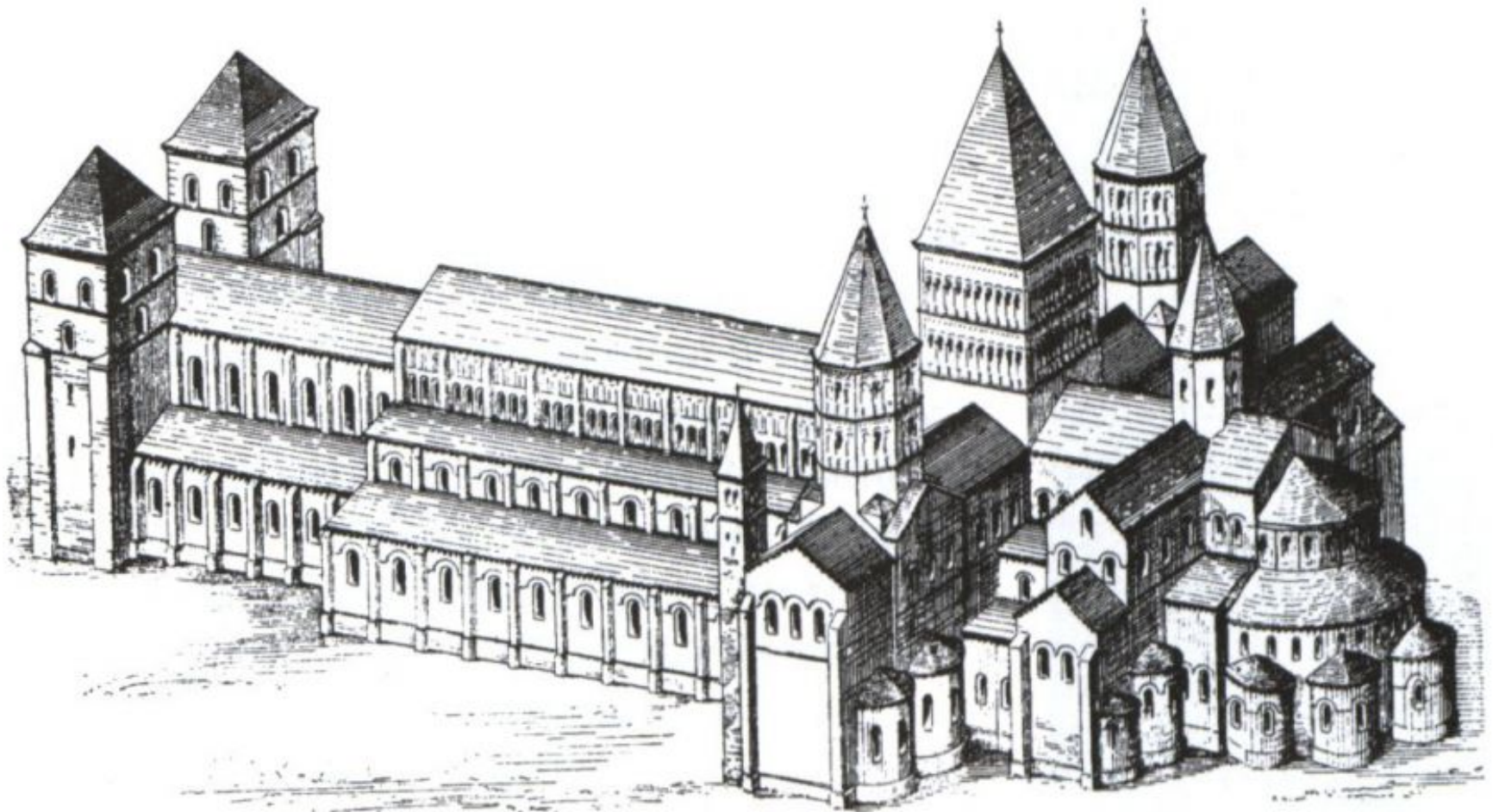
- *« ...какой бы скульптурой и резьбой ни была украшена оболочка храма, под нею всегда находишь как бы в зачаточном, начальном состоянии, римскую базилику.»*

Базилика Ключни- III

(ок. 1088-1130)

Реконструкция

Западный портал

ПОРТАЛ

вход в собор
в виде
перспективн
ых
орнаменталь
ных арок.

ТИМΠΑН

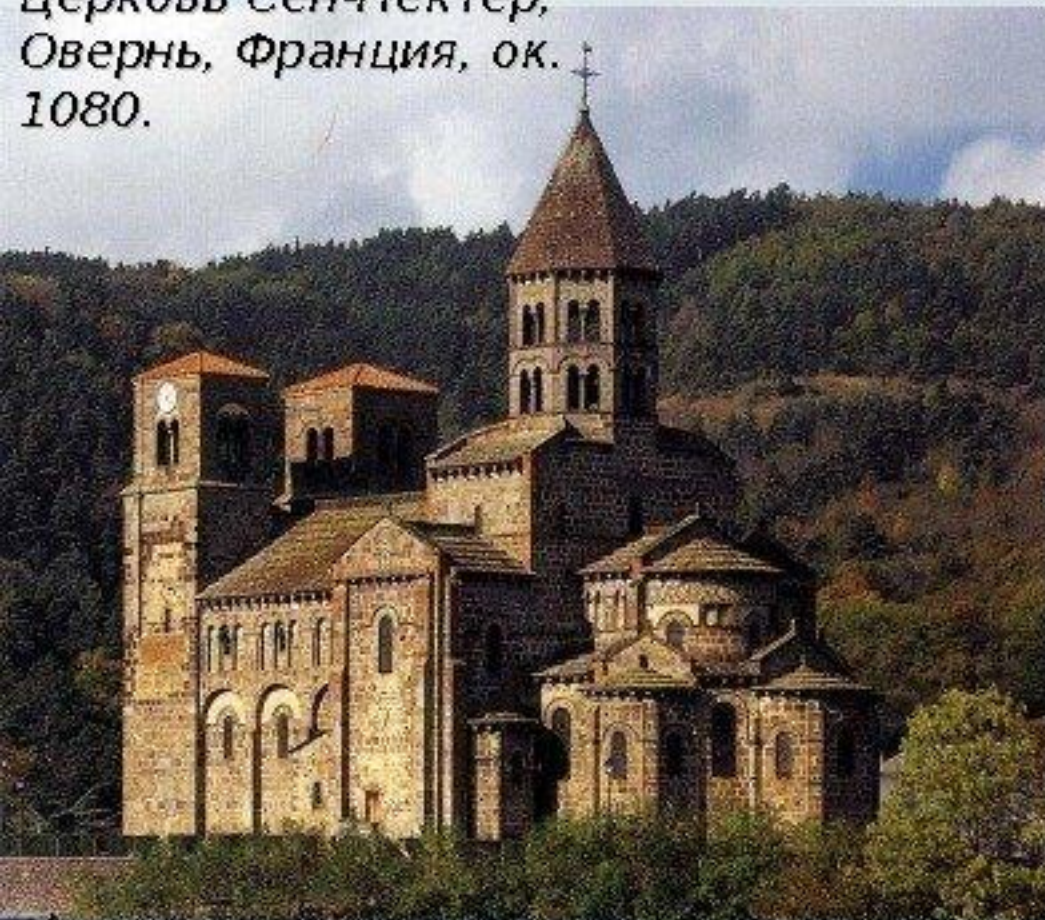
углублённая
часть арки
над входом

Тимпан собора Нотр Дам в Шартре

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

Романский собор в Вормсе. Фран

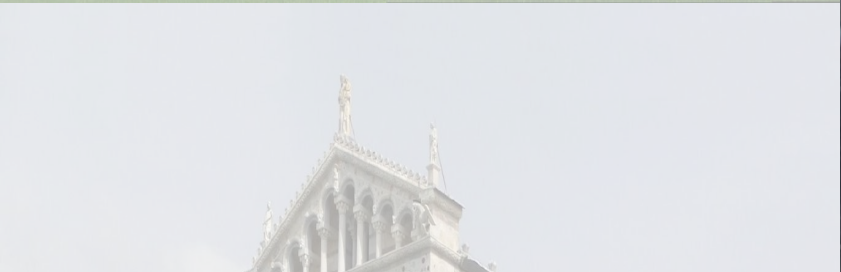
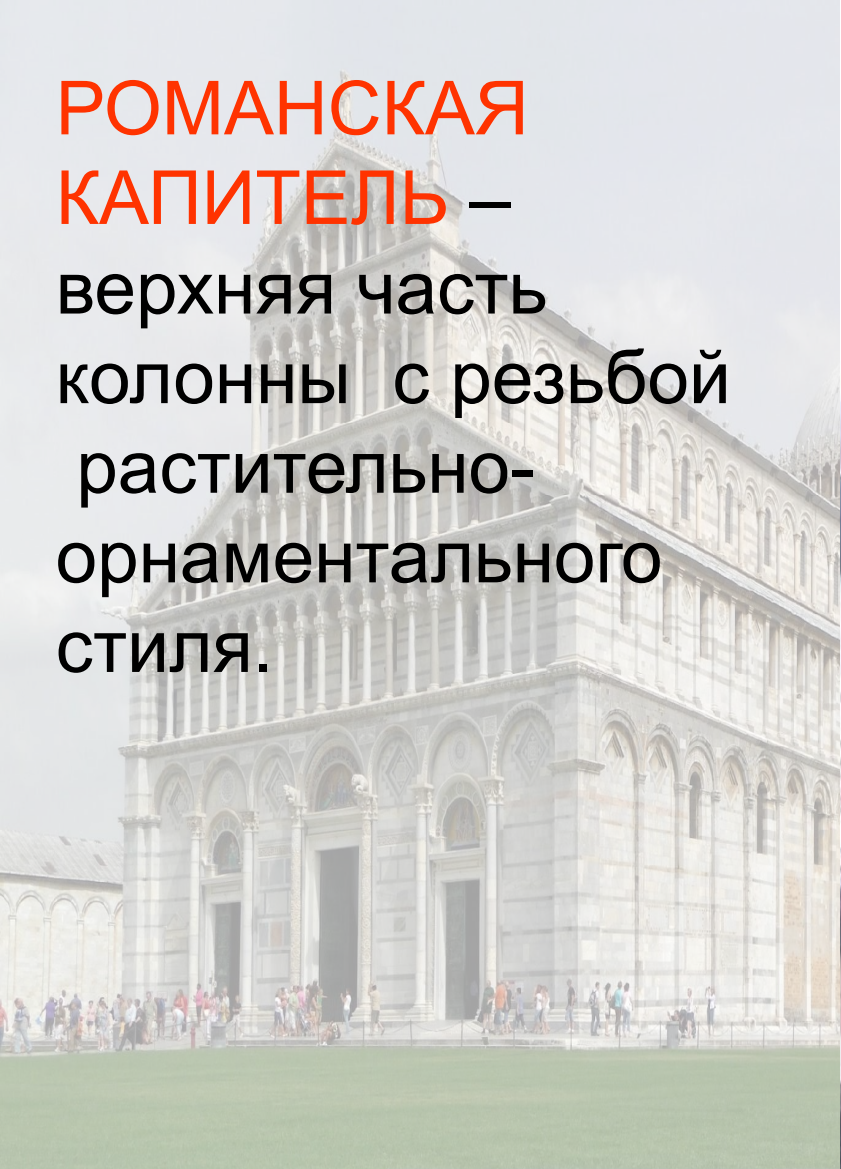

Внешний облик романских храмов дополняли башни: центральная крупная на средокрестье и боковые – квадратные и восьмигранные.

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

РОМАНСКАЯ КАПИТЕЛЬ –

верхняя часть
колонны с резьбой
растительно-
орнаментального
стиля.

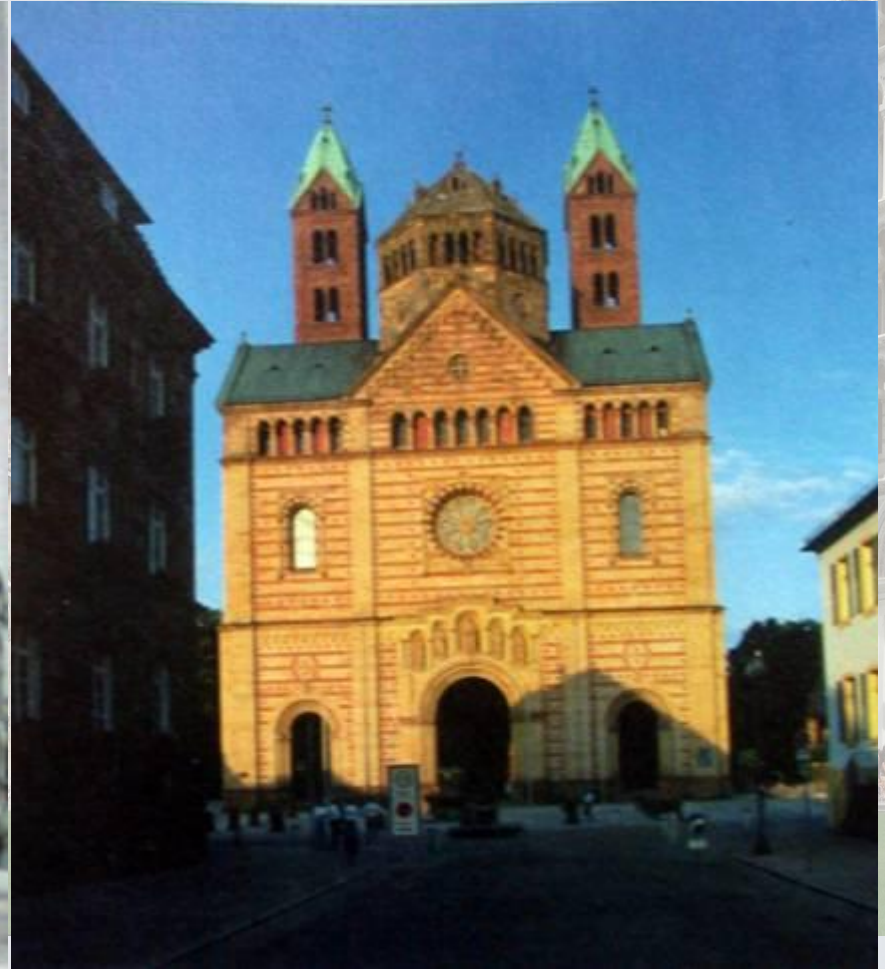
Виды романских капителей

РОМАНСКИЙ ХРАМ-КРЕПОСТЬ

Собор в Вормсе.
1181—1234 гг.
Германия.

Собор в
Шпейере, 1030-1092г.,
Германия

Атриум –
внутренний двор,
окружённый
аркадами,
пристройка к храму.

Клуатр

внутренний дворик
для хозяйственных целей
с огородом
лекарственных трав
и садом.

ЗАМОК-КРЕПОСТЬ

Эволюция рыцарского замка

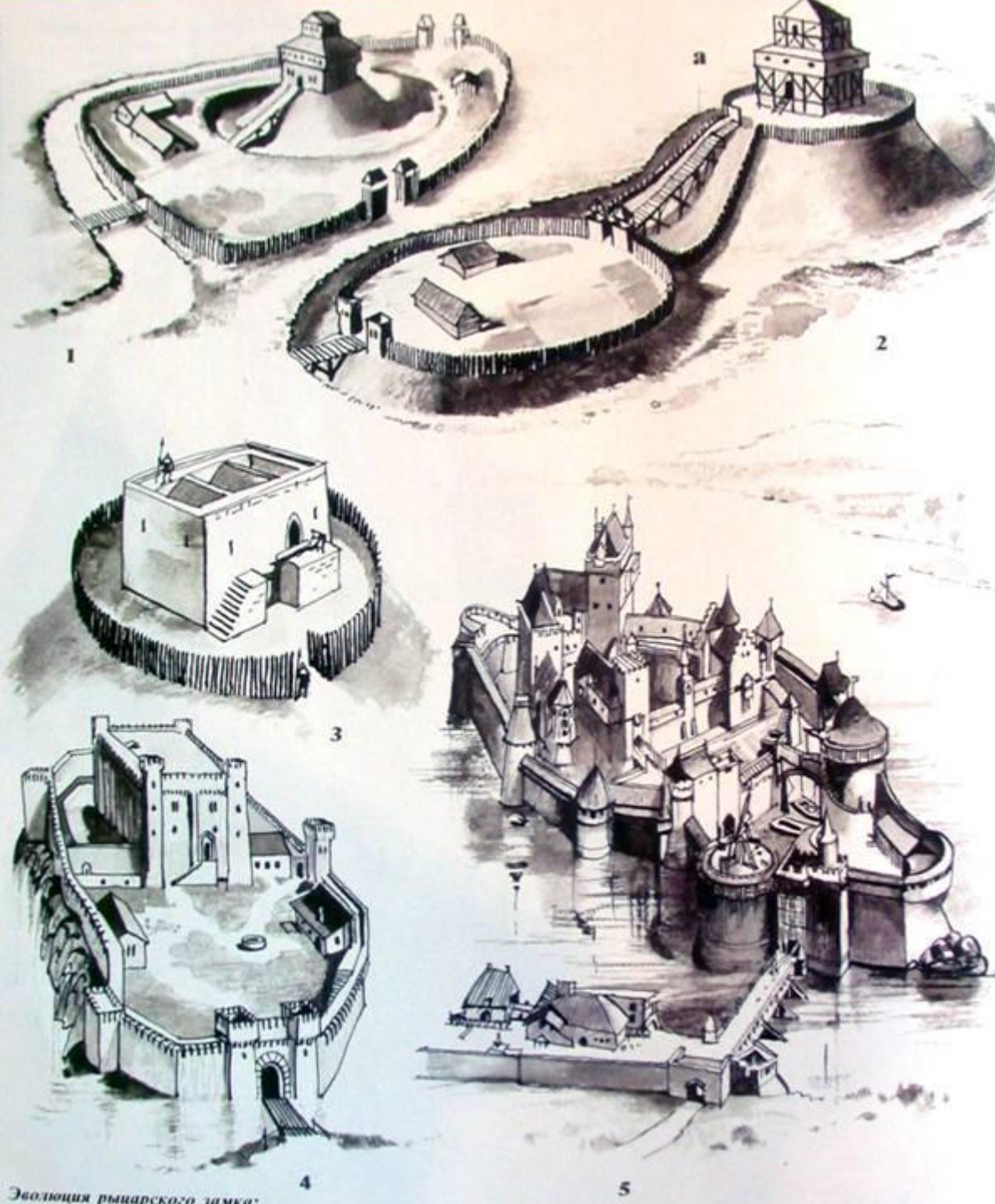
1- IX век

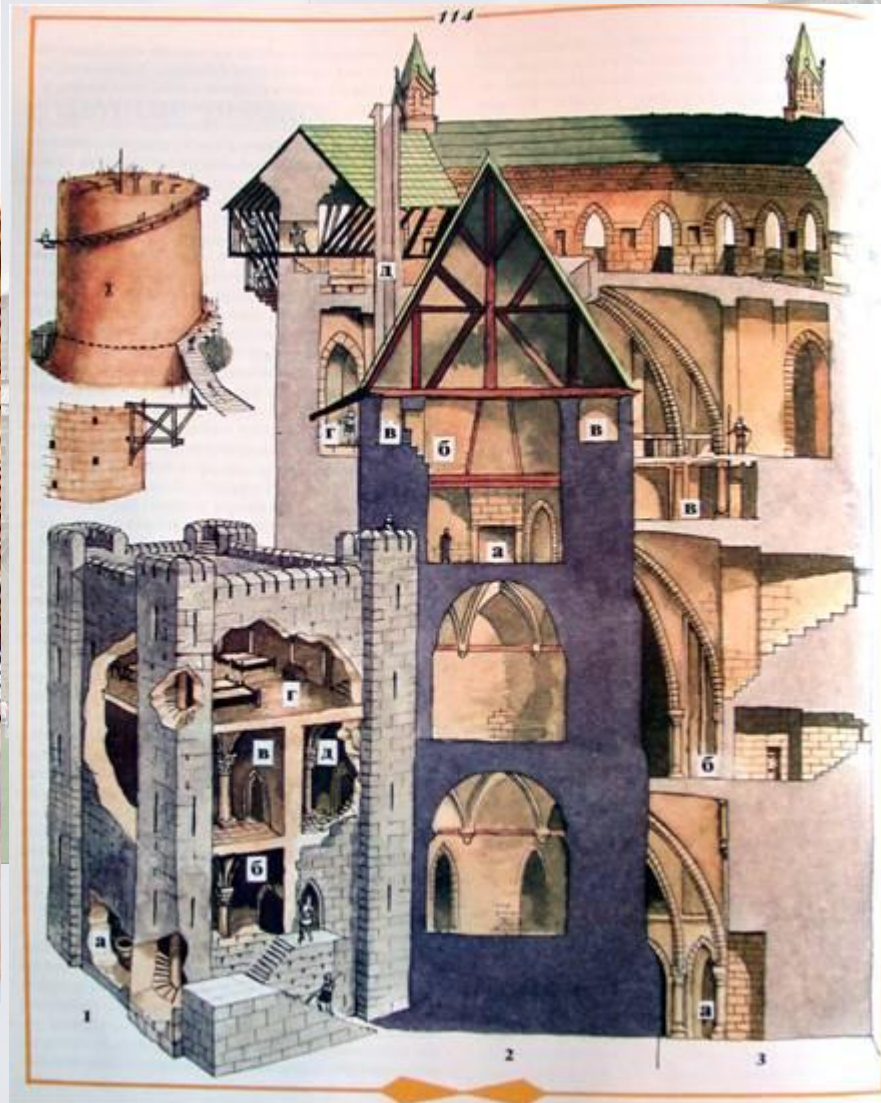
2 - нормандский замок XI века с пешеходным мостом на главную башню

3 – тип башни замка из кирпича, X век

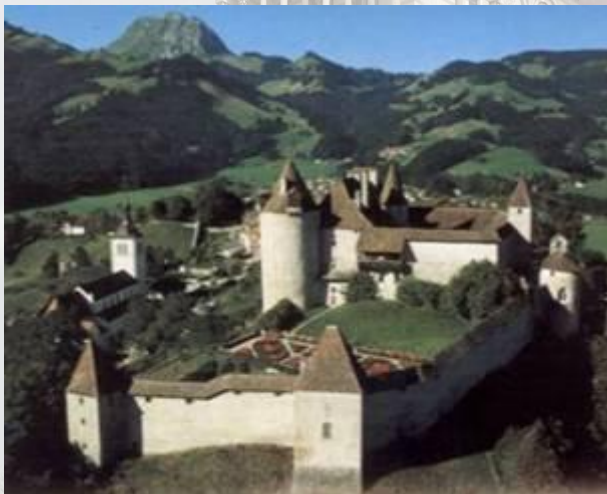
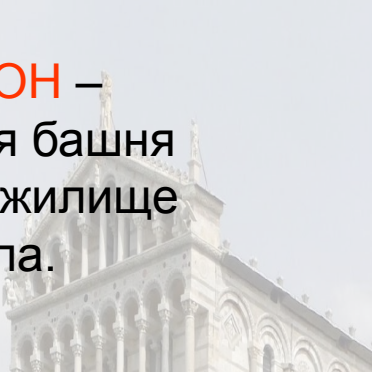
4 – англо-романский замок, конец XI века

5 – замок на острове, XIII – XIV века

ДОНЖОН –
главная башня
замка, жилище
феодала.

- 1 - барбакан 2- гать (дамба) 3- частокол 4 - ров с водой 5 - дозорная башня
 6 - подъёмный мост
 7 - боковой ход
 9- наружная стена
 10 – подъёмная решётка
 11 - донжон
 12 - внутренний двор
 13 - дальний двор
 14 - караульня
 15 - бойница
 16 - угловая башня
 17 – боковая башня
 18 - бастион
 19 – зубчатый парапет
 20 – часовня

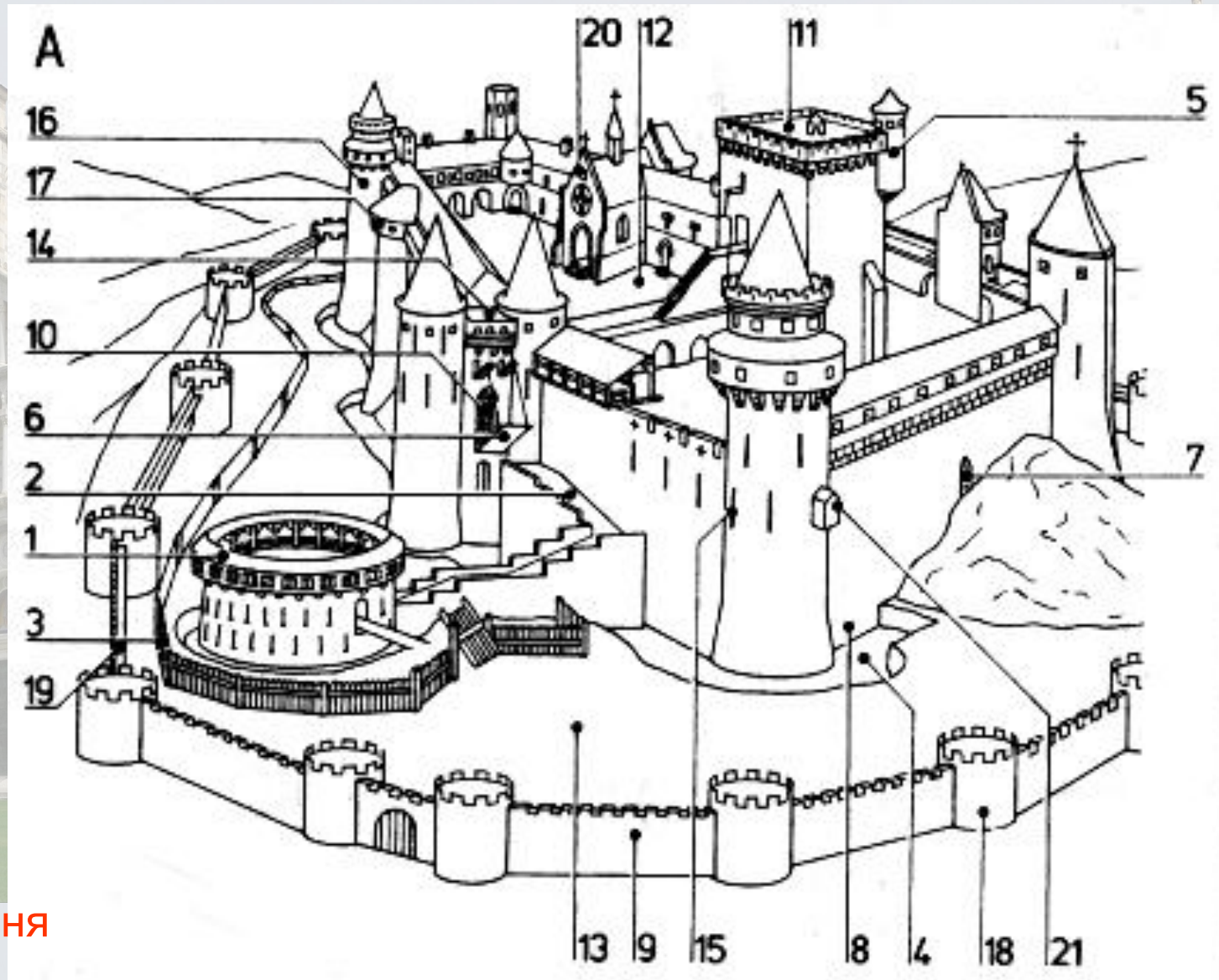
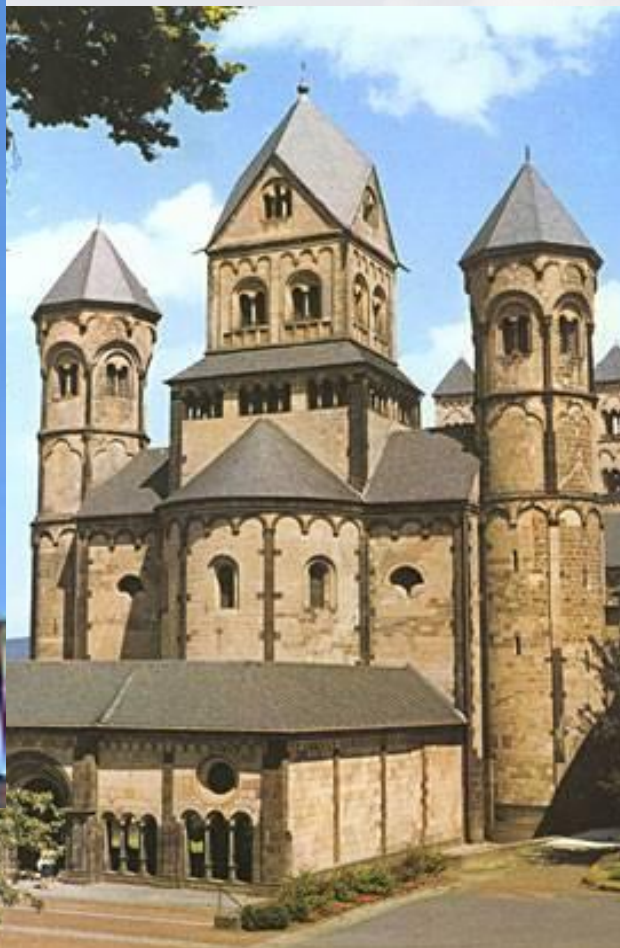

Схема средневековой крепости-замка

Примеры романского стиля в архитектуре

Башня на мосту

Церковь

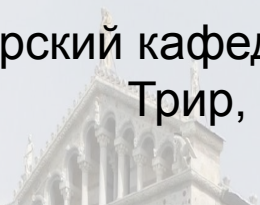
Пизанская башня

« Мариенкирхе в Лаахе, Германия, середина XII века. Романские храмы имеют полукруглую апсиду и ярусную композицию из башен с восточной и западной сторон.

Мариенкирхе в Лаахе,
Германия, 12 век

Трирский кафедральный собор,
Трир, Германия

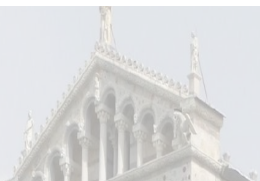

3. Церковь Сен-Нектер, Овернь, с башней над средокрестием, капеллами вокруг апсиды — яркий пример романского стиля. Франция, ок. 1080.

4. Собор в Дареме. Англия, начало XII века. В интерьере имеет толстые круглые столбы с резным (первоначально полихромным) орнаментом, а также один из первых в Европе крестовых сводов.

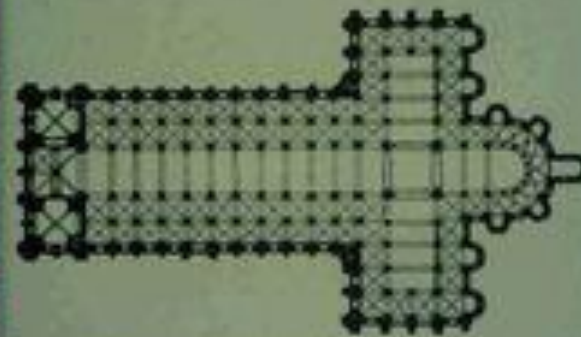

7. На сводах королевской усыпальницы в Леоне сохранилась чрезвычайно интересная роспись; в опорных столбах заново использованы античные капители. Испания, ок. 1063—1100.

8. Собор в Торо. Испания, 1160. Типичная особенность архитектуры Пиренейского полуострова – крупная башня средокрестия с равномерным ритмом арок и четырьмя башенками по углам.

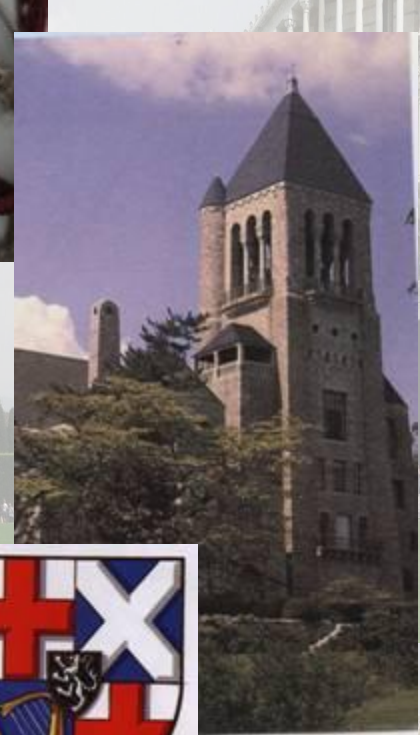
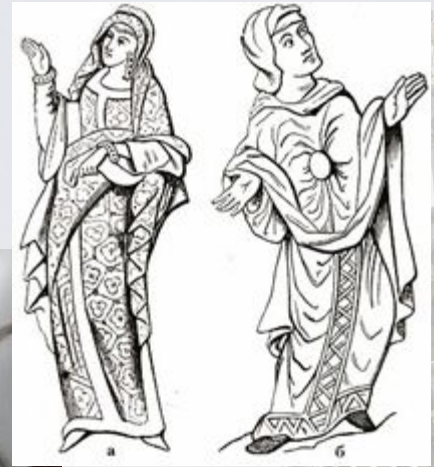
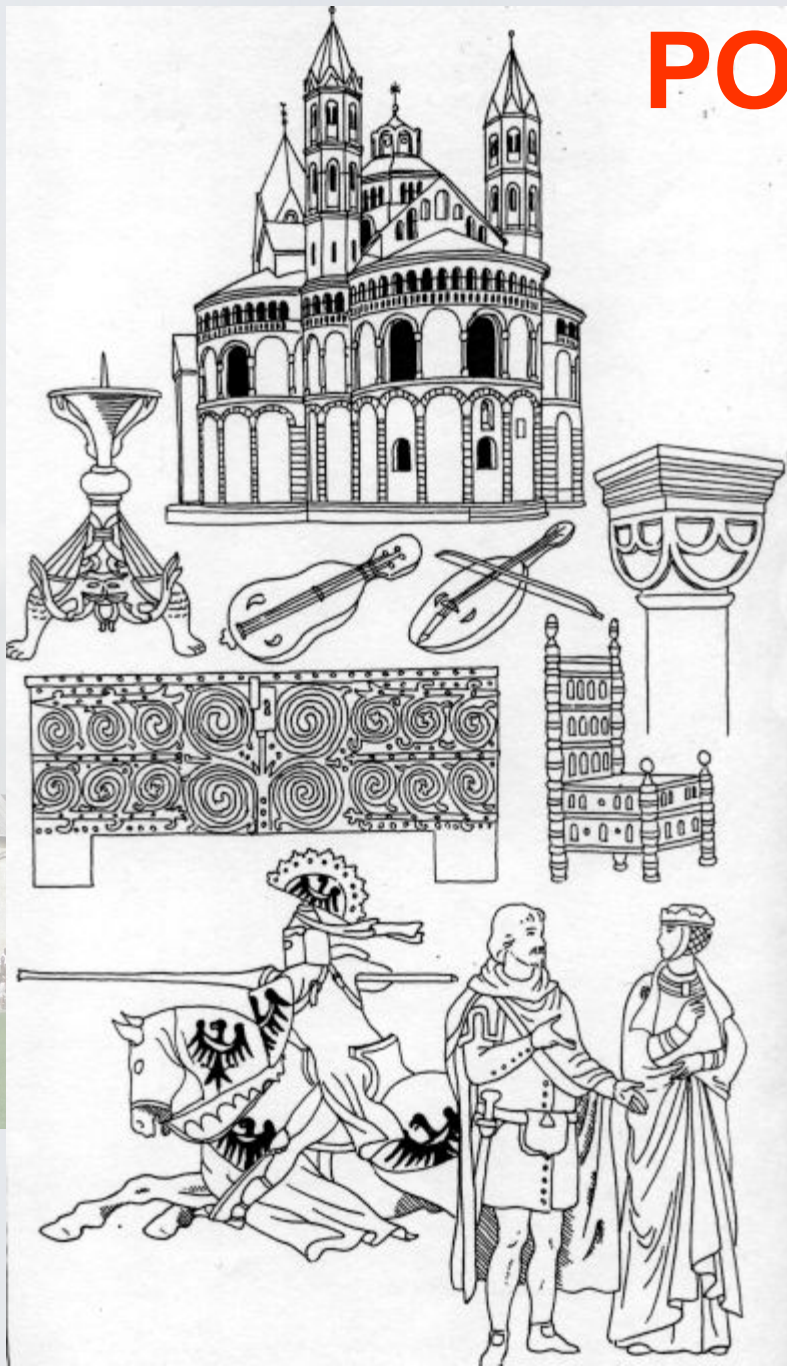

Феодалный замок

Внутреннее убранство романского храма

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ

Проверь себя

Эпоха романского

стиля

11

-12

вв.

12 -13

вв.

13 -14

вв.

Что
изображено
на фото

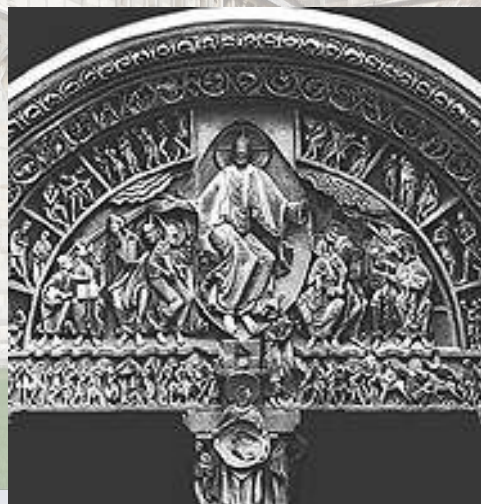

Пизанская башня

Собор в Реймсе

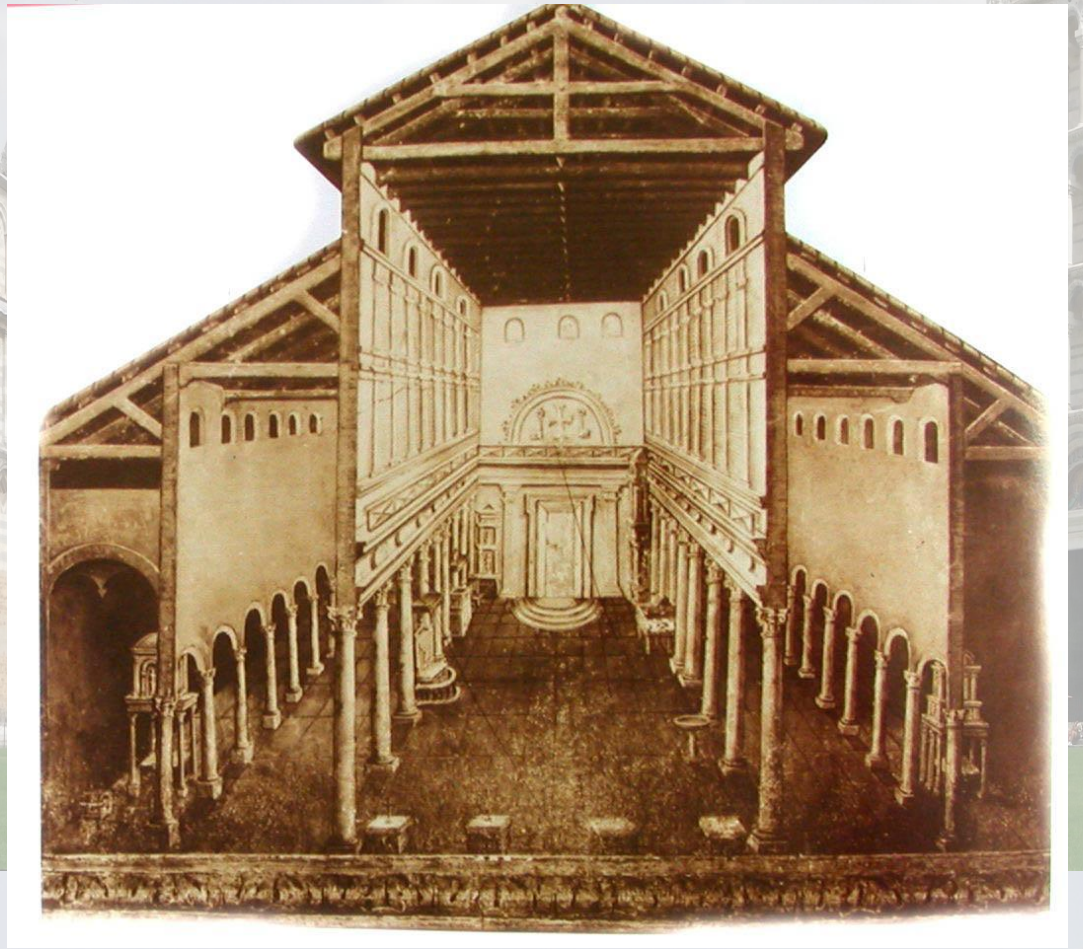
Аахенская капелла

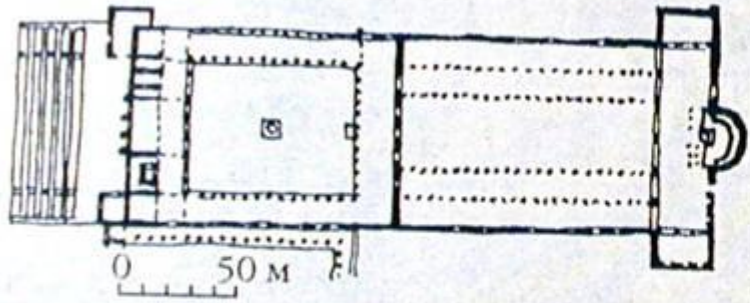
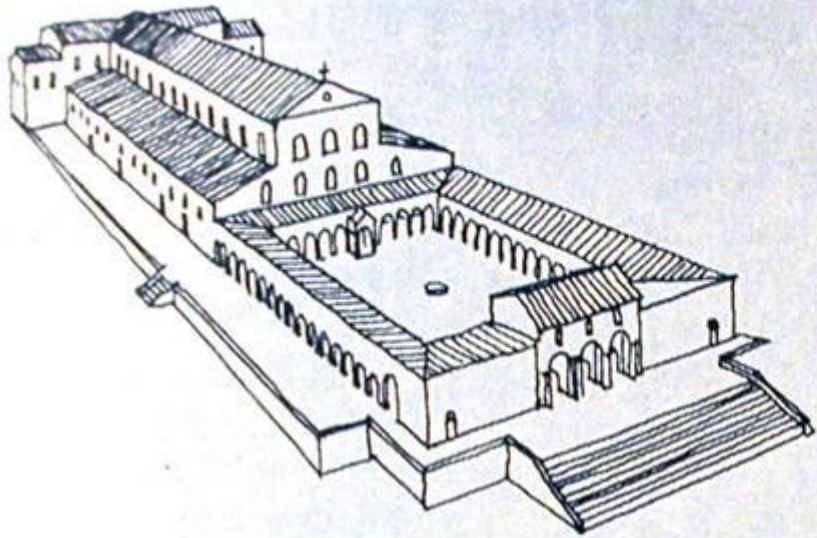
Что вы видите на
картинке

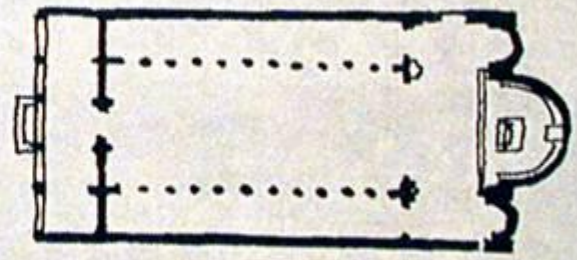
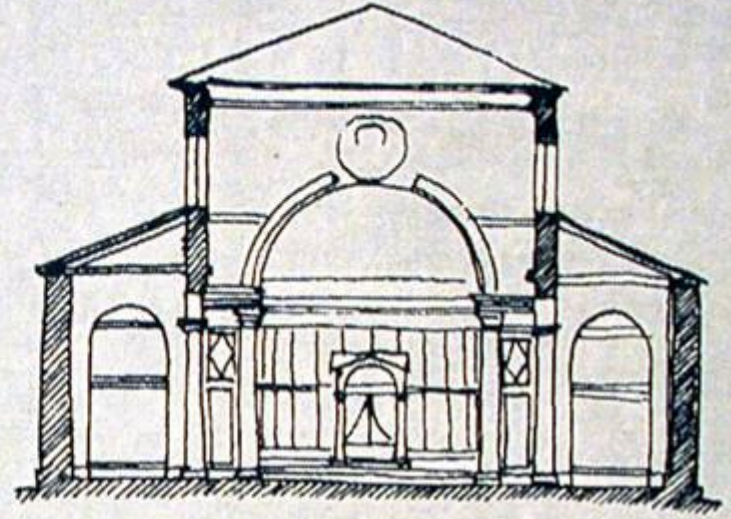
Рельеф

Фреска

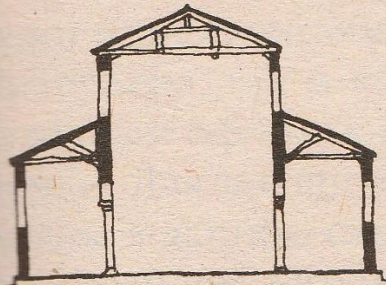

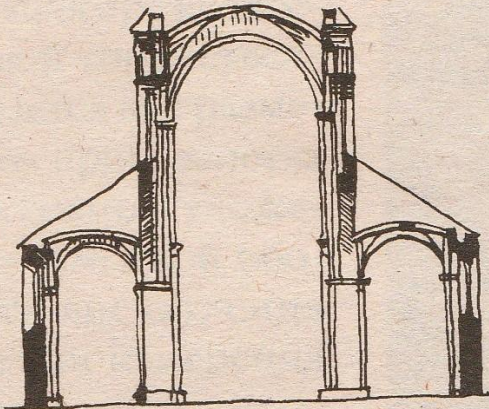
9

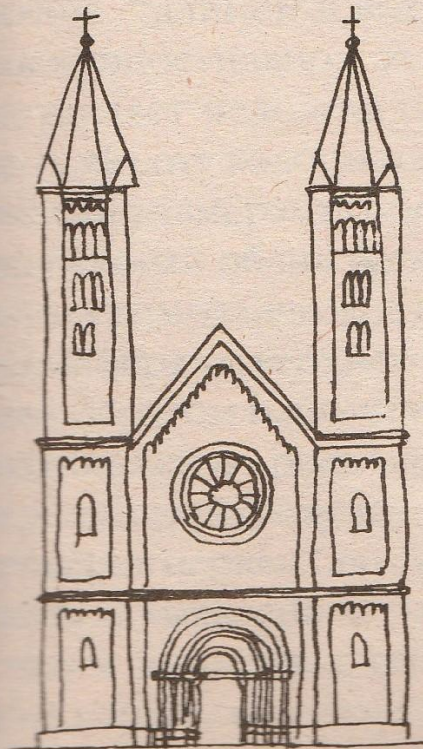
10

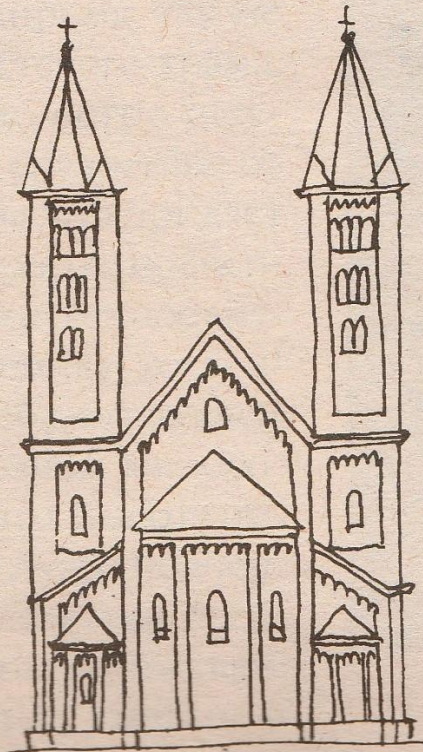
1

2

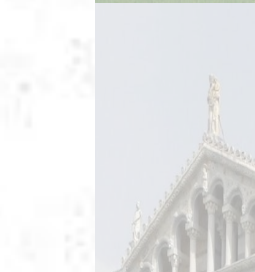
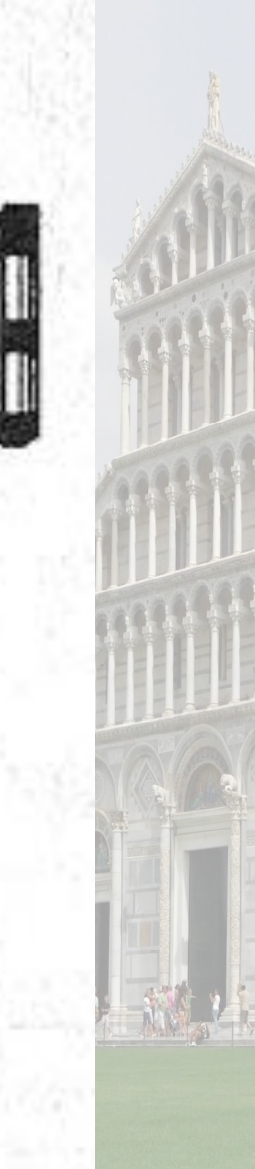
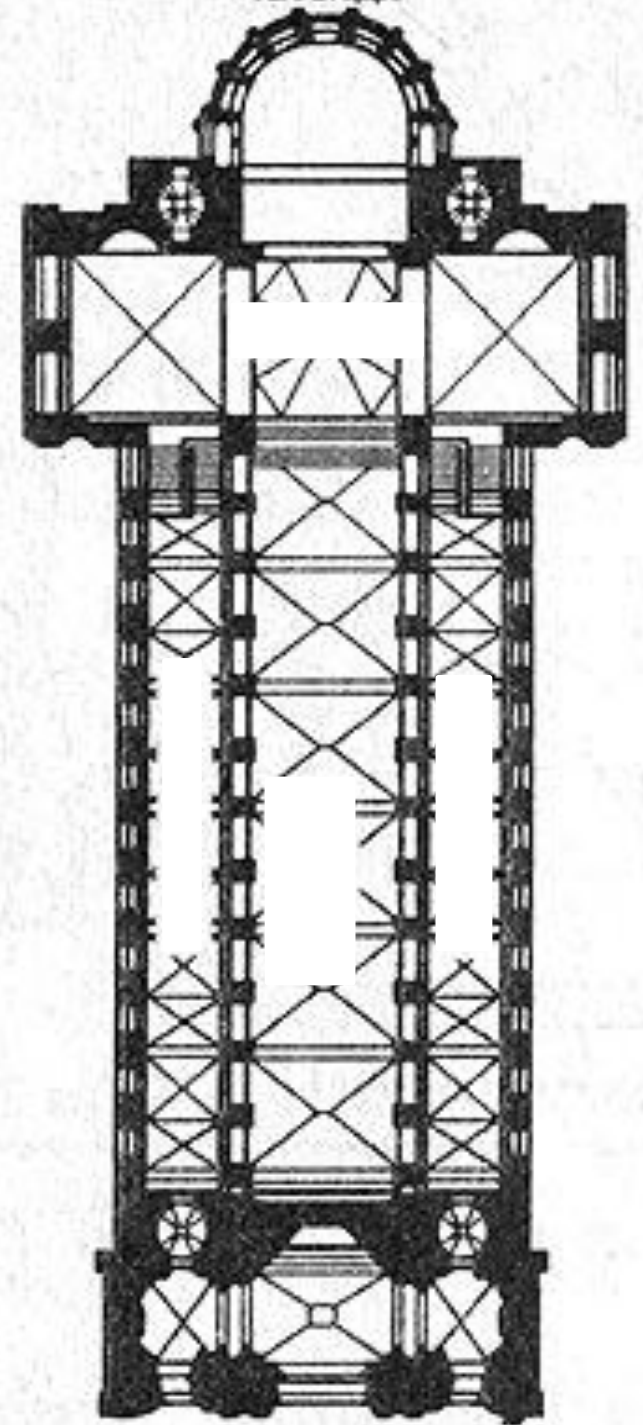

3

4

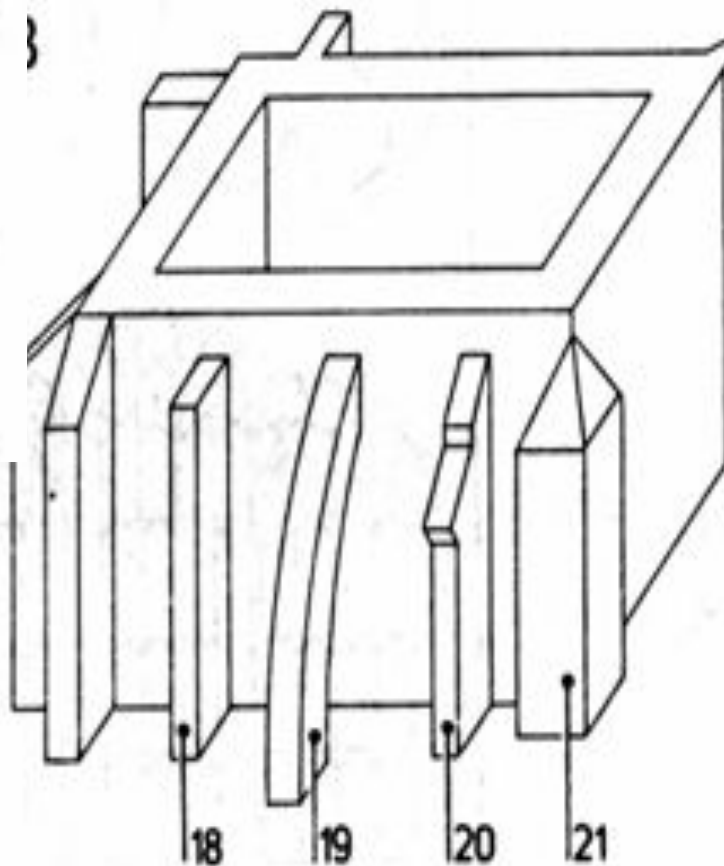

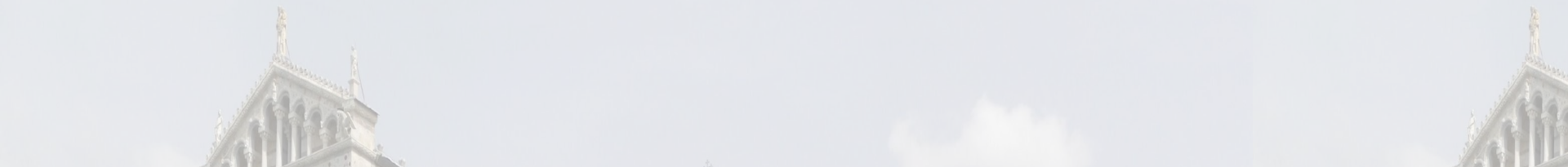
КОНТРОРС –

вертикальный
каменный выступ
стены, несущий
нагрузку свода.

- В Контрфорсы
- 18 Контрфорс
- 19 Аркбутан
- 20 Ступенчатый
контрфорс
- 21 Устой

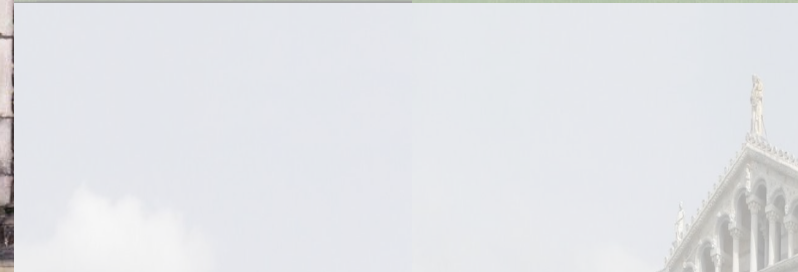

Романская скульптура

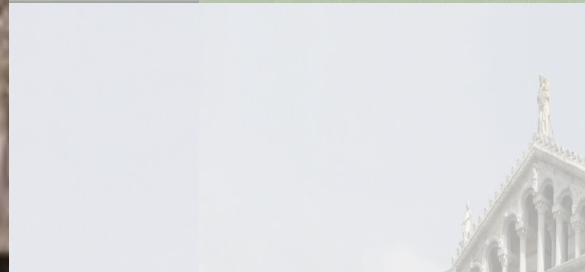
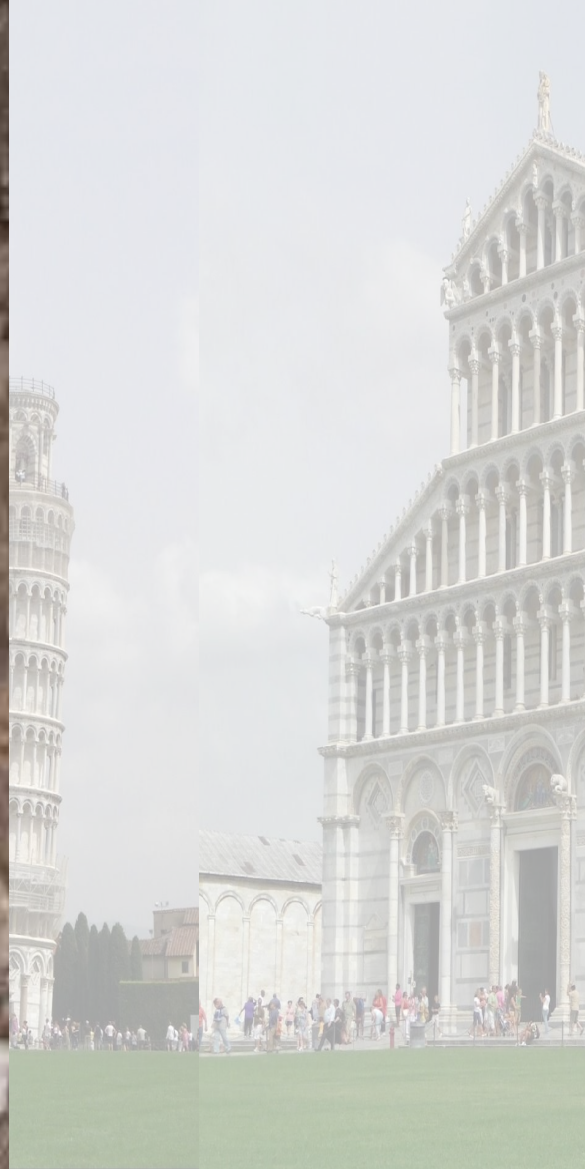

Тимпан Церкви Сен-Лазар
в Отене

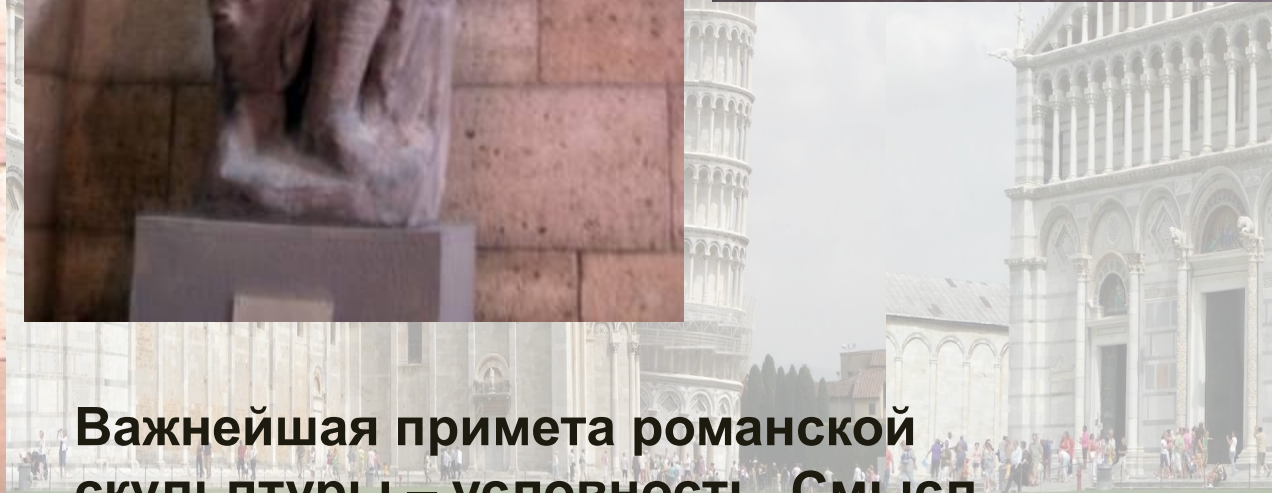

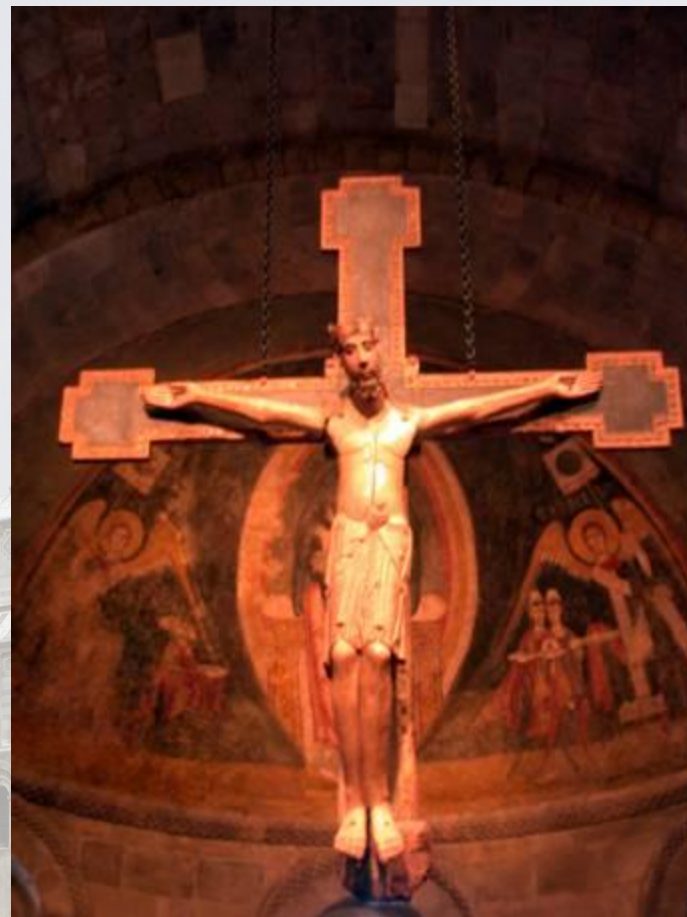
Архивольт – обрамления арочного проема

Важнейшая примета романской скульптуры – условность. Смысл произведения не в реалистическом сходстве, а в передаче сути явления.

**Основной темой
романской скульптуры
было прославление Бога.**

В каменных украшениях часто уживаются легенды христианства, назидательные притчи, жуткие видения с темами нерелигиозного содержания, где действующие лица – крестьяне, жонглёры, акробаты, а также образы народной фантастики: полужвериные маски, лики с гримасами.

«Акробат» скульптура 1150-70г.г. из аббатства Сент-Мартин в Совиньи близ Лиона

Сидящая фигура (Апостол),

Тема добра и зла, выражена в аллегорических образах сражающихся добродетелей и пороков.

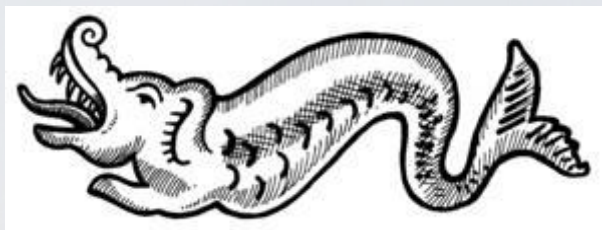

АРКА

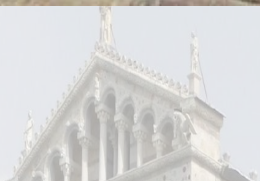
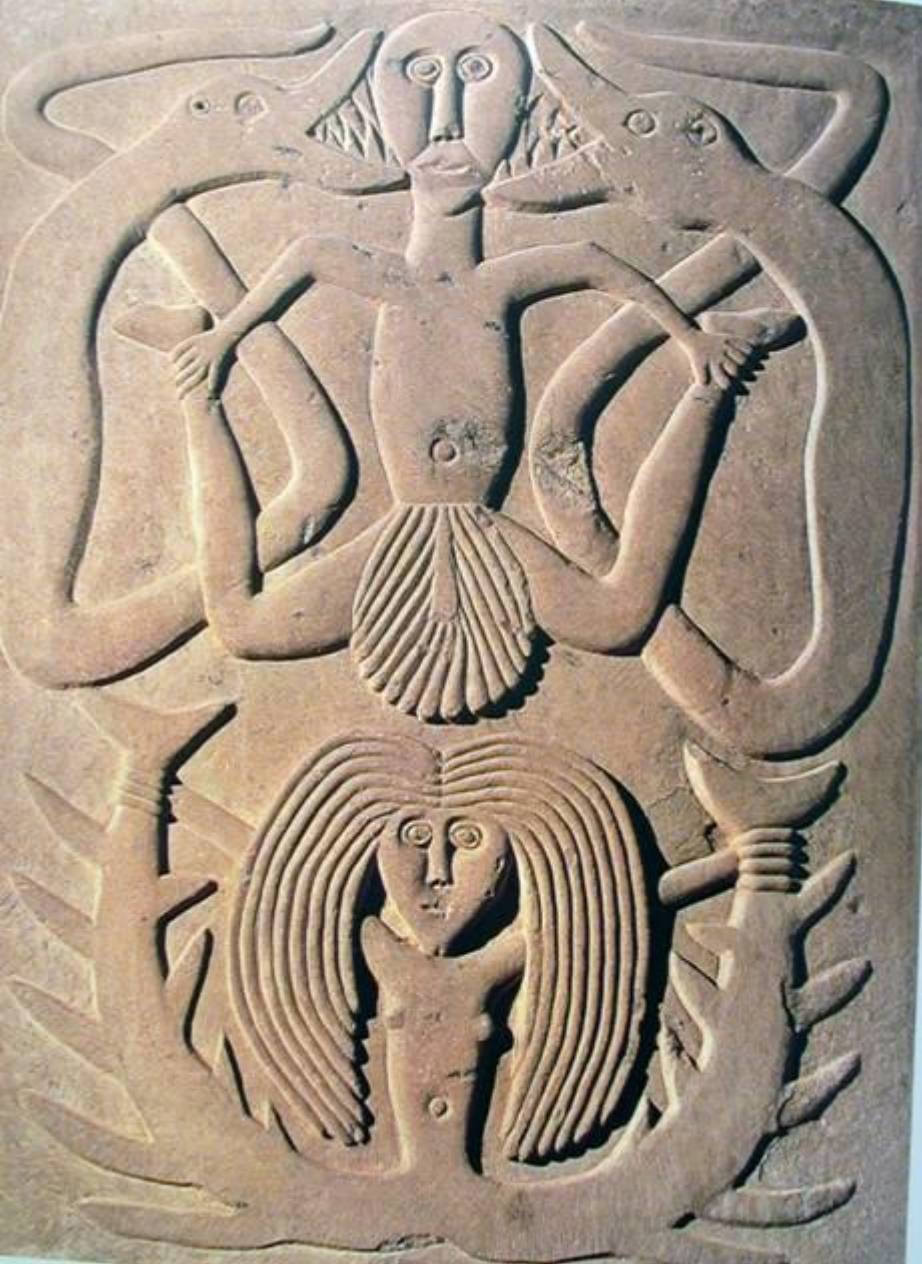
из церкви в Нарборне,
Лангедок, Франция,
1150-1175.

Каменная резьба арки
представляет всех наиболее
известных персонажей
Средневекового бестиария.

Пеликан (второй слева), который убил
своих птенцов, а через три дня возродил
из капли собственной крови,
символизирует Христа. Василиск,
убивающий взглядом, символизирует
смерть. Кентавр обладает человеческим
умом, но борется со своими животными
инстинктами.

Романская скульптура открыла новые стороны действительности – образы чудовищного и безобразного.

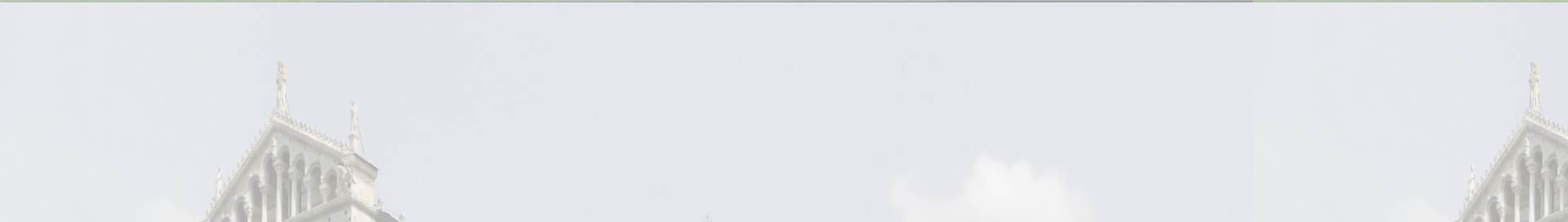

Перед вами два скульптурных изображения Богоматери. Какую из них можно отнести к романскому периоду, а какую к более позднему? Почему?

Собор в Ангулеме, Франция

Романская живопись

Эмали на меди из Лиможа

Доска от книжного переплета с
изображением сцены
"Распятие с предстоящими"

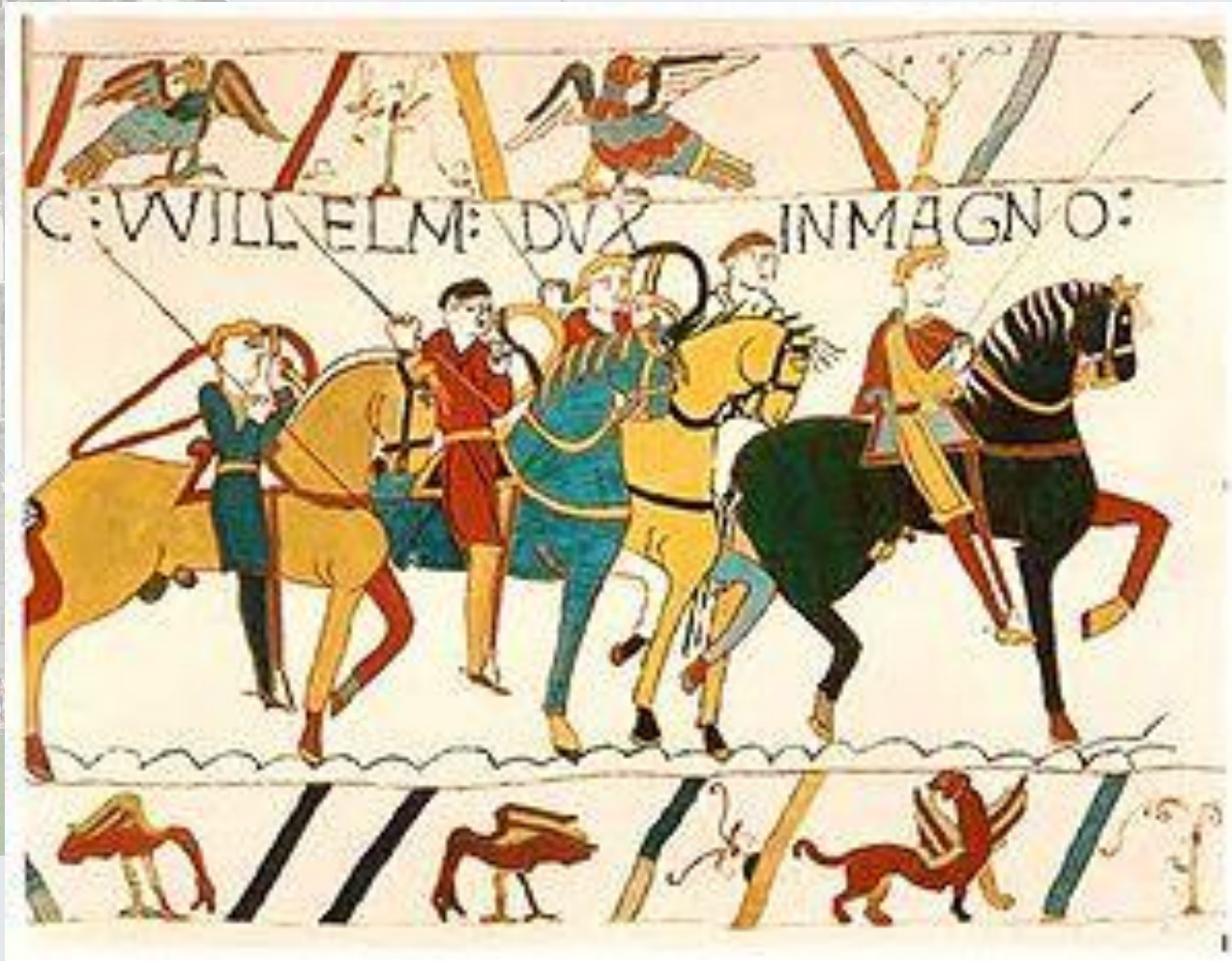
Ларец с изображением истории св. Валерии и сцены "Поклонение волхвов". Фрагмент 1170-1180 гг. Франция, Лимож
Дерево, медь, выемчатая эмаль, гравировка, золочение

Ларец с изображением сцен "Рождество" и "Бегство в Египет". Фрагмент
Первое десятилетие XIII в. Франция, Лимож
Дерево, медь, выемчатая эмаль, чеканка, гравировка, золочение

Шпалеры – настенные ковры

Элемент ковра из Байё: Вильгельм Завоеватель

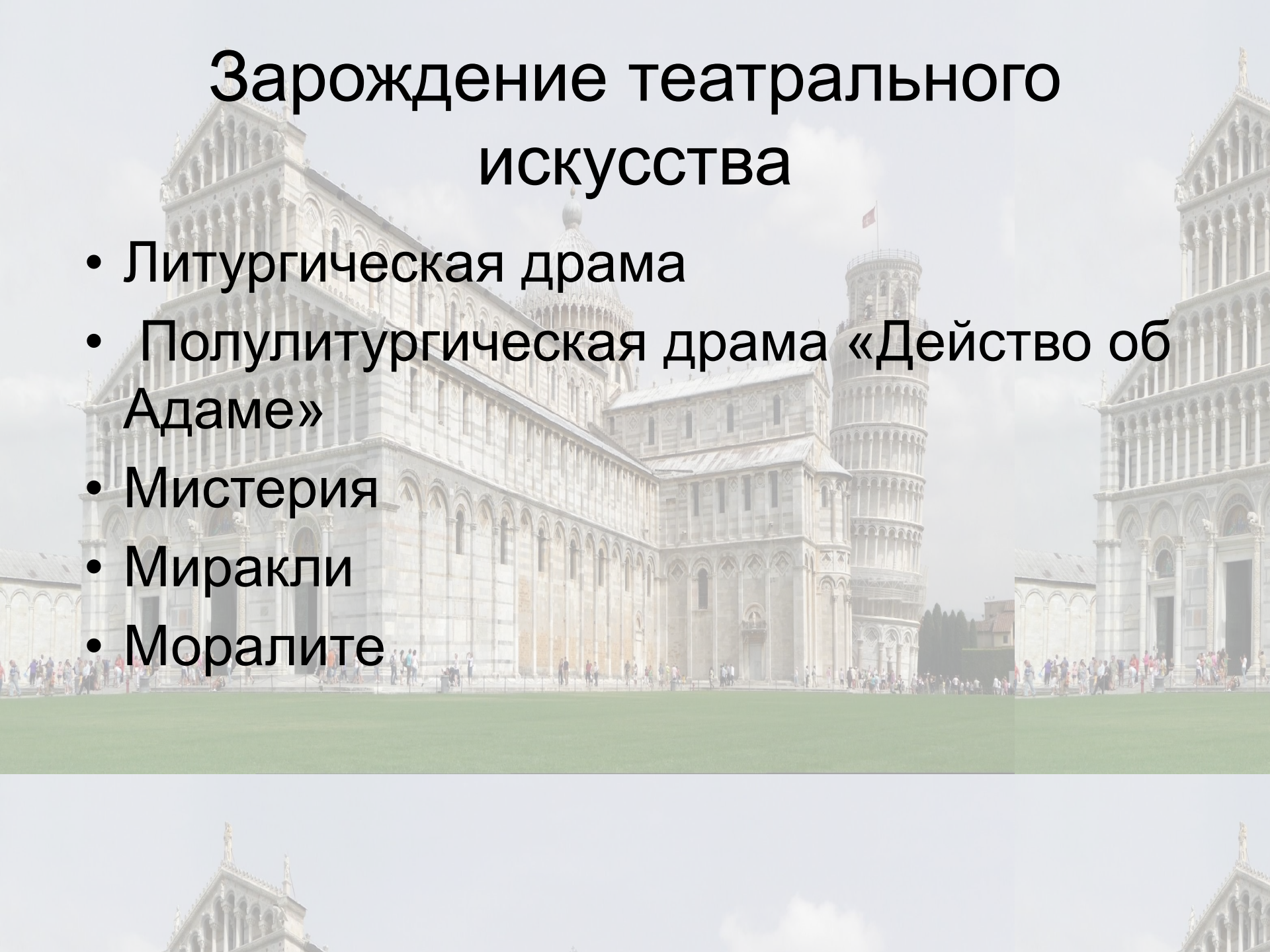
Музыка

- Для уточнения звуковысотных соотношений итальянский музыкант Гвидо д'Ареццо предложил использовать 4 горизонтальных линии, (пятая - появилась позже)

Зарождение театрального искусства

- Литургическая драма
- Полулитургическая драма «Действо об Адаме»
- Мистерия
- Миракли
- Моралите

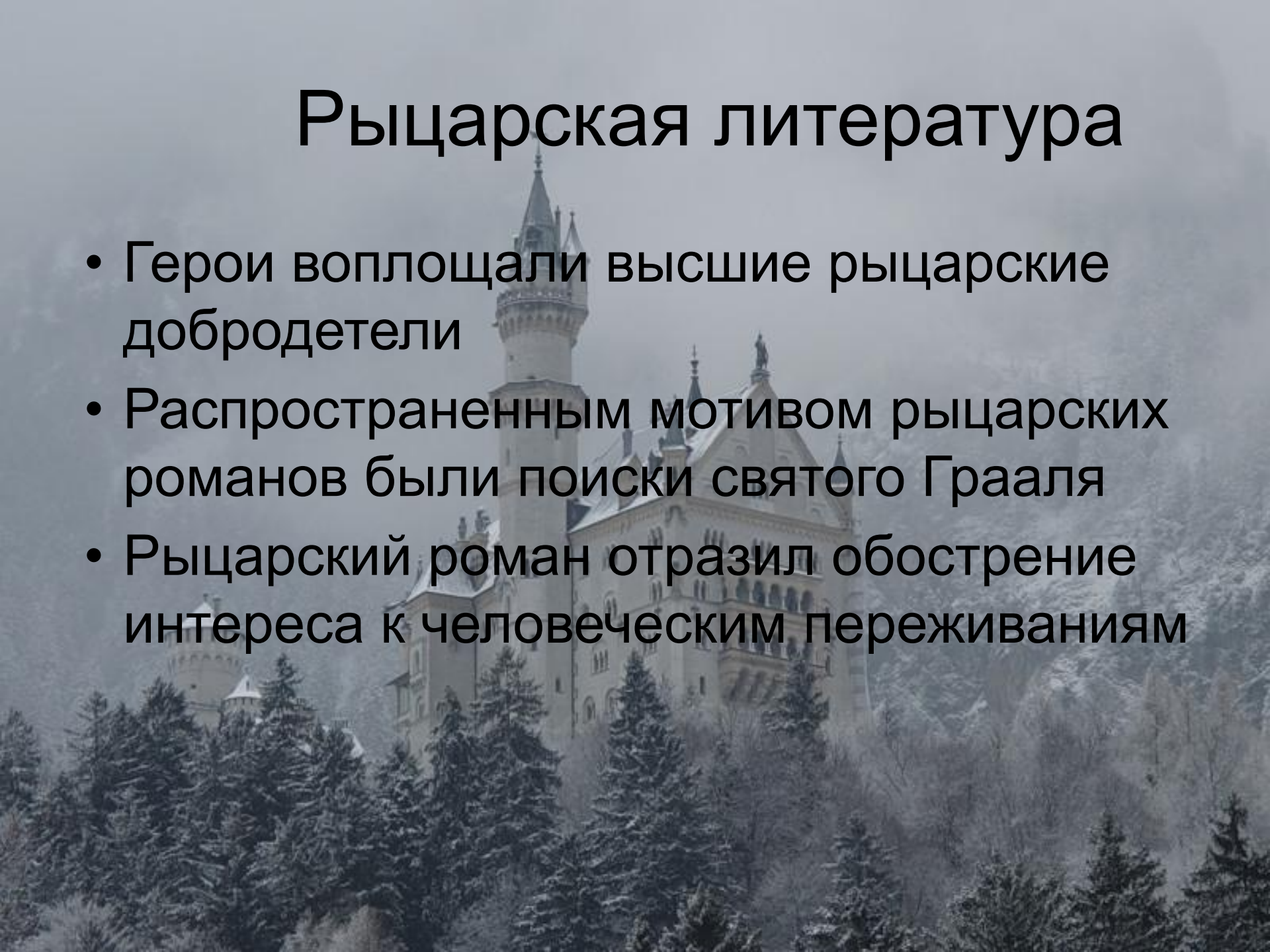
Рыцарская или куртуазная литература

- «Куртуазная литература»
- Героический эпос средневековья : Франция -«Песнь о Роланде»,
- Испания «Песнь о Сиде»,
- Германия «Песнь о Нибелунгах».
- Поэзия становится королевой европейской словесности (творчество трубадуров, культ «прекрасной дамы», учёная латинская поэзия, поэзия вагантов, городская литература).

Героический эпос

- Эпические произведения XII века получили название «поэмы о деяниях»
- Для эпических произведений характерны воспевание подвигов рыцарей, переплетение исторического фона и вымысла, идеализация феодального государства
- Героический эпос был самым значительным наследием литературы раннего средневековья

Рыцарская литература

- Герои воплощали высшие рыцарские добродетели
- Распространенным мотивом рыцарских романов были поиски святого Грааля
- Рыцарский роман отразил обострение интереса к человеческим переживаниям

Городская литература

- Городские поэты воспевали трудолюбие, практическую смекалку и лукавство ремесленников и торговцев
- Наиболее популярным жанром городской литературы была стихотворная новелла
- городская поэзия тяготела к обыденной жизни, к быту

ПЕСНЬ О НИБЕЛУНГАХ

РАННЕНЕМЕЦКИЙ
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС

Зигфрид отправляется в Вормс

- Королевич Зигфрид жил в Нидерландах со своими родителями королём Зигмундом и королевой Зиглиндой, но, прослышав про красавицу Кримхильду, живущую в бургундской земле, он отправился за ней в Вормс – столицу Бургундии. Кримхильда жила там со своими тремя братьями – королями: Гунтером, Гернотом и Гизельхером.

Зигфрид овладел сокровищем нибелунгов.

Зигфрид победил дракона

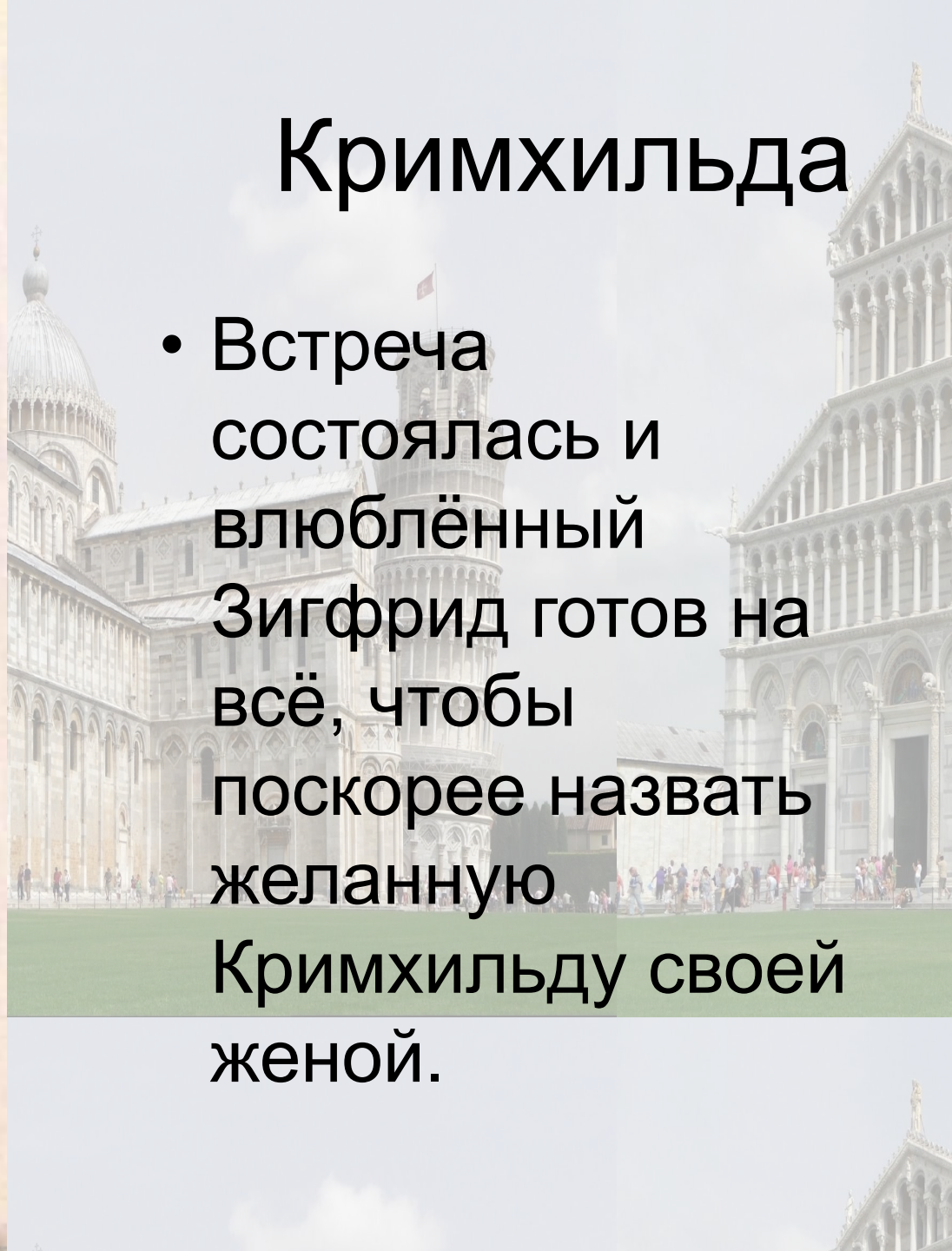
Победа Зигфрида над саксами и датчанами

- Вормсу угрожают войска саксов и датчан. Зигфрид идёт с ними сражаться, надеясь, что за это Гунтер позволит ему увидеть свою сестру – прекрасную Кримхильду.

Кримхильда

- Встреча состоялась и влюблённый Зигфрид готов на всё, чтобы поскорее назвать желанную Кримхильду своей женой.

Брюнхильда

- Королева Исландии Брюнхильда – прекрасна и необыкновенно сильна. Любой, кто сватается, должен три раза победить её в состязании. Немало рыцарей сгубила Брюнхильда.

Помощь Гунтеру

Гунтер хочет жениться на Брюнхильде и просит помочь ему сразиться с ней Зигфрида, обещая за это отдать ему в жёны свою сестру Кримхильду.

Зигфрид помогает Гунтеру выполнить все условия Брюнхильды.

Ссора двух королев...

Убийство Зигфрида

Подосланный
Брюнхильдой и
Гунтером предатель
Хаген убил
Зигфрида, узнав
предварительно
единственное
уязвимое место на
теле героя у
обманутой им
Кримхильде.

Кримхильда
становится женой
Этцеля – короля
гуннов.

Кримхильда желает
отомстить за смерть
любимого мужа и для
этого она принимает
предложение короля
гуннов Этцеля,
надеясь направить
своих новых
подданных на своих
братьев – убийц
Зигфрида и их
помощников.

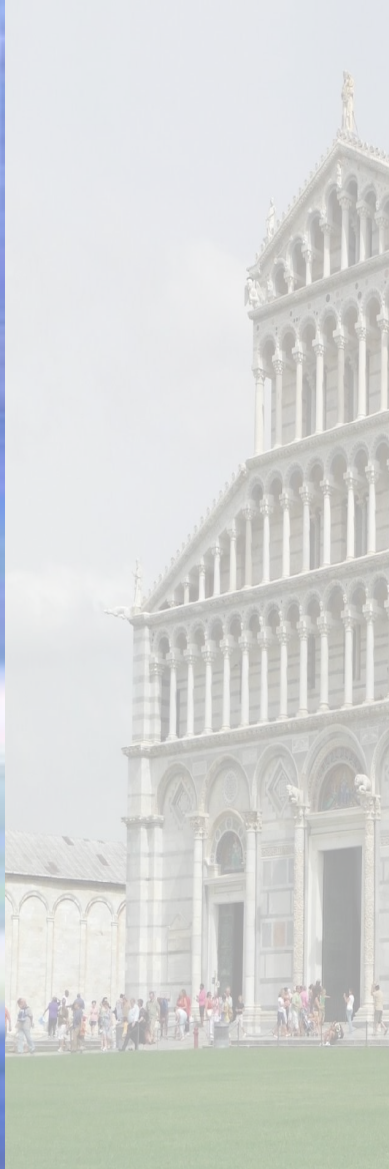
Возмездие Кримхильды

Кримхильда добилась своего – убийцы её мужа уничтожены.

Она сама наносит последний удар – убивает Хагена.

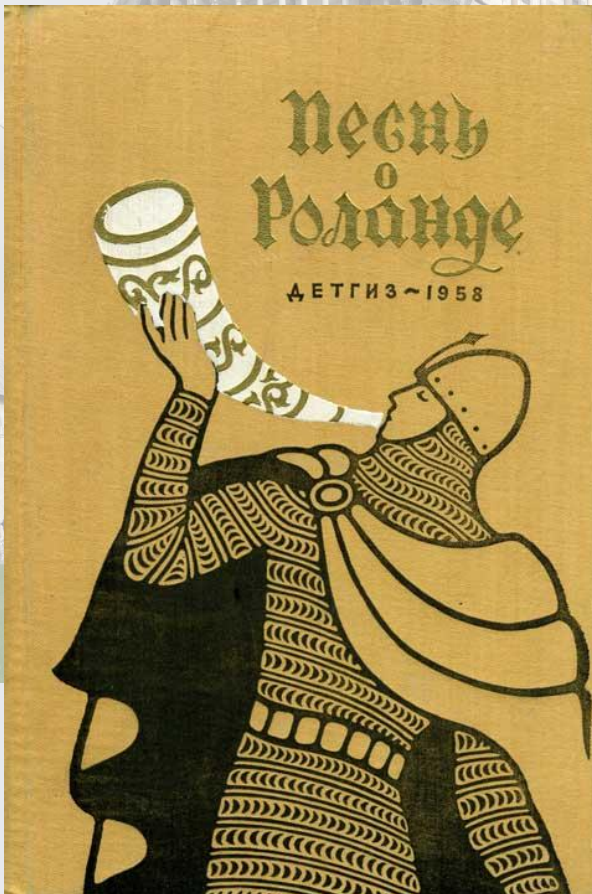
Но довольна ли она?
Долго ли длится её радость возмездия?

«Песнь о Роланде»

Написана в XII веке, исполнялась бродячими певцами-менестрелями на площадях городов во время шумных народных празднеств и при дворе короля.

Роланд-племянник французского короля Карла Великого, отважно защищает «милую, нежную» Францию, даже когда его отряд окружен неприятелем во много раз превышающим по численности. В бою Роланд получает тяжелую рану, но трубит в рог и подает знак Карлу, предупреждая его об опасности.

«Песнь о Роланде»

Роланд умирает, положив меч
и рог себе на грудь,
обратив лицо к Испании,
откуда пришел враг:

**«Почуял граф – приходит смерть ему.
Холодный пот струится по челу.
Идет он под тенистую сосну,
Свой меч и рог кладет себе на грудь.»**

**К Испании лицо он повернул,
Чтоб было видно Карлу-королю.
Когда он с войском будет снова тут,
Что граф погиб, но победил в бою.»**

Перевод Ю. Корнеева

Карл Великий

Король наш Карл, великий император,
Провоевал семь лет в стране испанской,
Весь этот горный край до моря занял,
Взял приступом все города и замки...

Теперь же он желает захватить Сарагосу.
Но Марсилий-нехристь, который ею правит,
посылает к Карлу послов с дарами и
предложением откупиться.

Карл предложение принимает.

Граф Роланд – племянник короля

Граф Роланд - настоящий рыцарь. Он очень смел, храбр и воинственен.

Король Карл сам посвящал его в рыцари и подарил ему меч Дюрандаль, с которым Роланд не расстанется до самой смерти

Поручение короля

Именно Роланду поручает король Карл прикрывать отход французских войск из Испании. Вместе с Роландом отправляются его лучший друг Оливье и отряд рыцарей.

Битва у перевала Ронсеваль

Граф Оливье

Оливье – друг Роланда, такой же сильный, храбрый герой, но он благоразумен...

Спросил Роланд: «Чем Вы так недовольны?»

А тот ответил: «Вы всему виною.

Быть смелым мало – быть разумным должно,

И лучше меру знать, чем сумасбродить.

Французов погубила Ваша гордость.

Мы королю уж не послужим больше»

Итог битвы

Все французы из отряда Роланда погибли, последним сложил голову герой.

Карл услышал зов о помощи и вернул свои войска, но было поздно. Он преследует мавров и уничтожает. Сарагоса повержена.

Король Карл становится императором

Вернулся Карл в Ахен после похода в Испанию в 778 г., казнил предателя Ганелона, наказал виновных, помянул героев.

В 800 г. стал Карл Великий императором франков.

«Песнь о моём Сиде»

- Памятник испанской литературы, анонимный героический эпос (написан после 1195, но до 1207 года) неизвестным певцом-хугларом).
- Единственный сохранившийся оригинал поэмы о Сиде — рукопись 1207 года, впервые изданная не раньше XVIII века.

Сид Кампеадор – герой эпической поэмы «Песнь о моём Сиде»

Испанский дворянин,
прославился в борьбе с
маврами.

РОДРИГО ДИАС ДЕ БИВАР

EL CID

Rebriolos mirava por mys ad el campador
Aca vend curados q mas balemos por uos
Allicomo legaron puros el campador
Quedes aq yernos la mi mugr de pro
Sanae la mys fijas don alura donalol
Vie uos abrigen sirua uos de coracon
Venciamos mozes en campo miramos
Da q l Rey bucar ayudar prouado
Grado a la m madre del nro senor dios
Dello nros calamientos uos abrades honra
Buenos mandados van a criss de carrion
Dellas palabras fable heran q l et
Grado al cadaz a nos ad ondrado
Tantos ademos de aueres q no son contades
Vea uos auemos ondra ademos lo uido
Reclad de lo or q lo nro tenemos lo en saluo
Villallos de mys cid se ven le sonrisando
Cien lidiara meior oqen fuera en alcany
Eas non fallaua y adiego ni aferrando
Vea aqstos guegos q yuan leuuntado
Eas noches las dias tan mal los escarmetado
Tan mal le consleuon estos ystintes amos
Amos saliero a part vera miere son fininos
Dello q ellos fابلaron nos parte non ayamos
Vayamos para carrion a q mucho de tardamos
Los aueres q tenemos grandes son sobrianos
Querran q bilqeremos despendet nolo podriemo
Vidamos nros mugieres al cid campador

«Песнь о моём Сиде» (2)

- Главным героем эпоса выступает доблестный Сид, борец против мавров и защитник народных интересов. Основная цель его жизни — освобождение родной земли от арабов.
- Историческим прототипом Сиды послужил военачальник, Родриго Диас де Бивар (1040—1099), прозванный за храбрость Кампеадором («бойцом»).
- Сид изображён рыцарем, не принадлежащим к высшей знати.
- Образ его идеализирован в народном духе. Он превращён в настоящего народного героя, который терпит обиды от несправедливого короля, вступает в конфликты с родовой знатью.
- По ложному обвинению Сид был изгнан из Кастилии королём Альфонсом VI.

«Песнь о моём Сиде» (3)

- Находясь в неблагоприятных условиях, он собирает отряд воинов, одерживает ряд побед над маврами, захватывает добычу, часть из которой отправляет в подарок изгнавшему его королю, честно выполняя свой вассальный долг.
- Тронутый дарами и доблестью Сиды, король прощает изгнанника и даже сватает за его дочерей своих приближённых — знатных инфантов де Каррион.

«Песнь о моём Сиде» (4)

- Но зятя Сида оказываются коварными и трусливыми, жестокими обидчиками дочерей Сида, вступаясь за честь которых, он требует наказать виновных.
- В судебном поединке Сид одерживает победу над инфантами. К его дочерям сватаются теперь достойные женихи — инфанты Наварры и Арагона. Звучит хвала Сиду, который не только защитил свою честь, но и породнился с испанскими королями.
- «Песнь о моём Сиде» близка к исторической правде в большей степени, чем другие памятники героического эпоса, она даёт правдивую картину Испании и в дни мира, и в дни войны. Её отличает высокий патриотизм.

Отрывок текста

Готовы к путешествию, отпустили поводья.

При выезде из Бивара пролетела ворона справа,

При въезде в Бургос пролетела она слева.

Пожал мой Сид плечами и покачал головой:

"Ободрись, Альвар Фаньес: нас выгнали с этой земли!"