

Искусство средневековой Европы. Романский период (XI – XII века)

Периодизация средневекового искусства

Дороманский период (или «темные века») (V–X века)

Романский период (XI–XII века)

Готический период (XII–XVI века)

Период XI–XII веков в Западной Европе – это время развития и борьбы. Более мощные из стран боролись между собой за власть в Европе. Церковь боролась со светской властью. Крупные феодалы боролись между собой и против королей. Город боролся за свою независимость и от феодалов, и от церкви.

В эту эпоху происходит бурное развитие старых и появление новых городов. Города богатеют, их социальная структура усложняется. Одновременно феодалы, король и церковь пытаются использовать города для собственного обогащения и укрепления политических позиций.

Важнейшим объединяющим культуру европейских стран началом является католицизм. При этом европейские народы претерпевают различные конфликтные процессы, связанные с их религиозной жизнью.

Важным явлением в истории средневекового общества стали крестовые походы.

Крестовые походы начались в конце XI века. В 1095 году папа римский Урбан II призвал всех христиан к походу на Восток, дабы освободить святую землю от мусульман.

В ходе крестовых походов бедное европейское рыцарство не гнушалось поживой на богатых восточных землях. При этом рыцари, как правило, вели себя достаточно жестоко.

Так, в 1099 году, когда рыцари взяли штурмом Иерусалим, в городе была учинена настоящая резня. А когда в 1187 году предводитель мусульман Салах ад-Дин захватил Иерусалим, он, напротив, разрешил выкупать христиан, а пожилых людей отпустил без выкупа.

В ходе же Четвертого крестового похода, в 1204 году, «освободители Гроба Господня» и вовсе вместо того, чтобы идти на Иерусалим, взяли штурмом и разграбили столицу христианской – православной – Византии. Обосновавшись на византийских землях, крестоносцы создали Латинскую империю. Эта империя просуществовала более пятидесяти лет и значительно подорвала могущество Византии.

Всего было девять больших крестовых походов на Восток, последний из которых состоялся в 1272 году. Малые крестовые походы продолжались до середины XV века.

Петр Пустынник указывает крестоносцам путь на Иерусалим. Миниатюра 1270 г.

Инквизиция (полное название – Святой отдел расследований еретической греховности) окутана многочисленными мифами и легендами.

Наказания для еретиков существовали в католической церкви еще в раннее Средневековье. В 1215 году папа Иннокентий III учреждает единый церковный суд под названием «Инквизиция». С этого момента инквизиция в значительной степени берет церковную власть в свои руки и осуществляет огромные по масштабам репрессии. Точное количество жертв церковного суда до сих пор неизвестно. При этом следует учесть, что многие истории про ужасы инквизиции и сожжение ведьм относятся уже к позднему Средневековью и Новому времени.

Предполагалось, что стандартная метла в состоянии выдержать человека, чей вес не превышает 50 кг, поэтому чаще всего в колдовстве обвиняли худощавых. Первые упоминания об изобретенных в городе Адеватер «Ведьминых весах» датируются XVII в. В 1650-х годах студент-богослов Николас Боремас, побывавший в городе, описал удивившую его процедуру «взвешивания ведьм». Обвиняемую заводили в Весовую палату и ставили на огромные весы, которые обычно использовали для крупногабаритных товаров. Если вес признавался нормальным, то выдавался сертификат, подтверждавший пожизненную непричастность к дьявольскому делу. Эти весы спасли в Нидерландах в разгул охоты на ведьм многие жизни.

«Ведьмины веса»
в городе Аудеватер
(Нидерланды)

Говоря о еретиках, с которыми боролась инквизиция, необходимо упомянуть о крестьянских и хилиастических религиозных движениях. Ненависть к служителям церкви в народе возникла достаточно рано. Уже в романских храмах мы встречаем насмешливые изображения священников.

Оформляясь этот конфликт начал на рубеже раннего и высокого Средневековья. Крестьяне и горожане выступали против церкви богатых, против обмирщения христианства и неравенства.

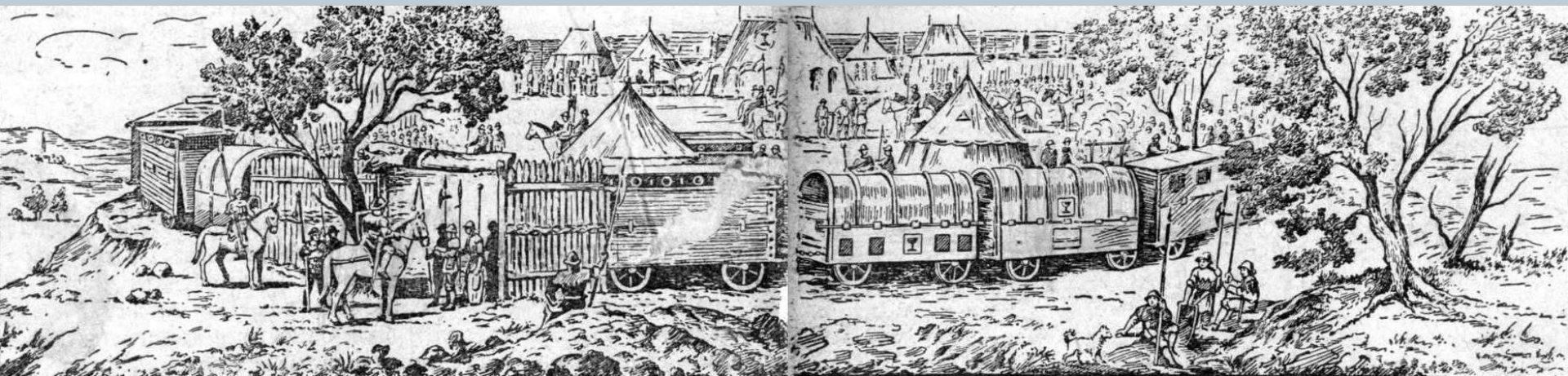
В XII веке монах-цистерцианец Иоахим Флорский основал монашеский орден флоренсов. В своих трудах он утверждал, что Царство Божие на земле наступит неизбежно. Его идеи развились в хилиастическом движении иоахимитов.

Позже учение Иоахима Флорского радикализовали апостолики, требовавшие возврата к апостольской простоте. В 1300 году во главе движения встал Дольчино, перешедший к вооруженным методам борьбы.

Подобные же течения появились и в северной Европе. Так, в Нидерландах возникло антиклерикальное уравнильное движение лоллардов, которые позже были изгнаны в Англию. Здесь они участвовали в крестьянском восстании Уота Тайлера.

Большой размах получило радикальное антиклерикальное – и антинемецкое – движение таборитов в Чехии во время гуситских войн XV века. Чтобы разгромить его, в Европе было организовано несколько крестовых походов.

Разложение католической церкви и возникновение различных религиозных движений подготовили почву для Реформации.

Укрепленный лагерь таборитов. Окружен повозками, скрепленными цепями и досками

Отличительной особенностью католичества стало создание монашеских и духовно-рыцарских орденов. **Первый монашеский орден основал в 529 году итальянский монах Бенедикт Нурсийский. В 1098 году от бенедиктинцев откололся цистерцианский орден, который получил известность благодаря крупному общественно-религиозному деятелю Бернарду Клервосскому.**

Два эти ордена оказали большое влияние на общественно-политическую и культурную жизнь Европы.

Главным центром бенедиктинцев стало Ключийское аббатство. Аббат Ключи не зависел от местных епископов, а подчинялся напрямую папе римскому.

Члены ключийской конгрегации выступали за соблюдение устава Бенедикта, строгой морали и целибата для духовенства, большое внимание уделяли торжественности литургий. В начале XI века конгрегация насчитывала 30 монастырей, а в XII веке их было уже больше тысячи.

Бенедиктинские монастыри зачастую находились на путях паломничеств. Рост числа верующих требовал создания больших храмов, что, соответственно, приводило к некоторым изменениям в их структуре.

В цистерцианском ордене критически относились к роскоши ключийских храмов. Архитектурно они схожи, но храмы бенедиктинцев намного богаче украшены рельефом и живописью.

Бернард Клервосский

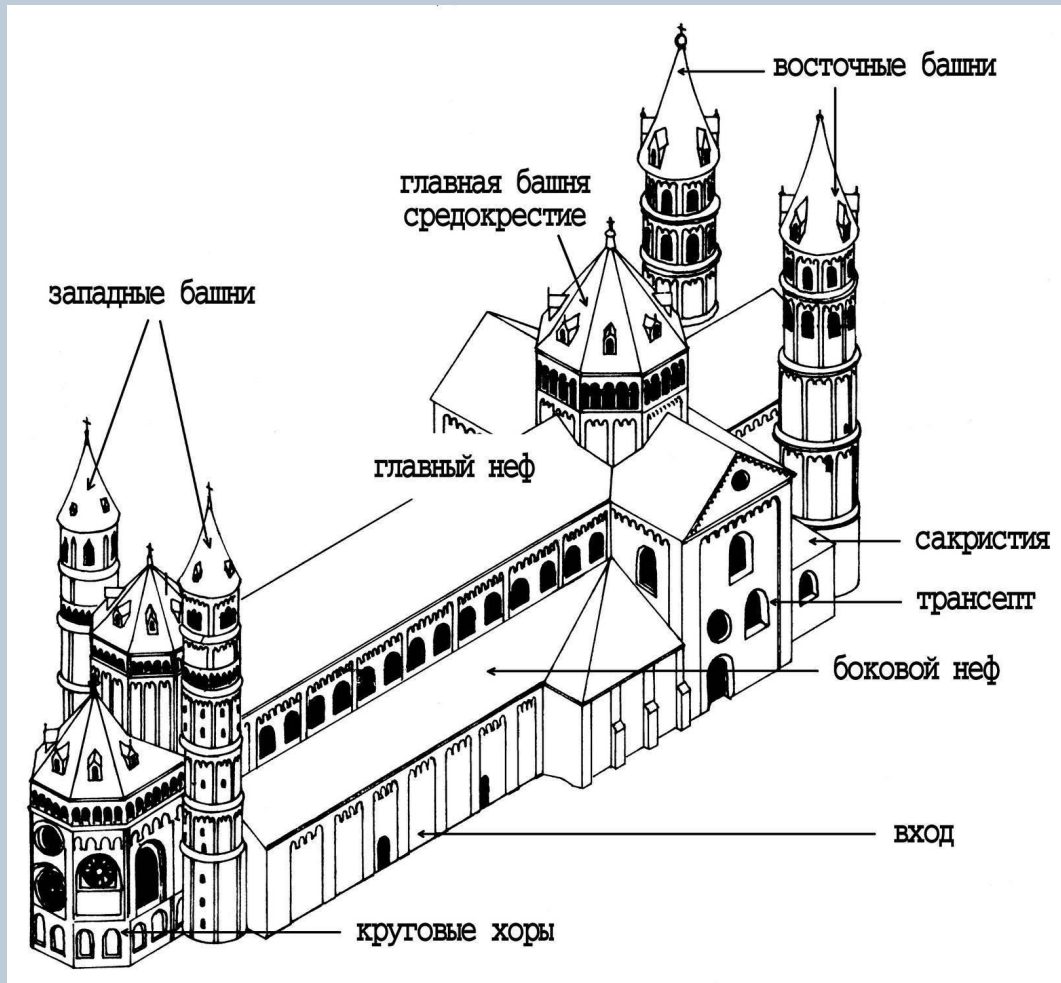
Архитектура. Романский период

Романский стиль (XI–XII века) – крупное художественное явление, объединившее в одно целое архитектуру, монументальную живопись, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Романский стиль является первым стилем, претендующим на звание общеевропейского. При всем том на деле он еще не вполне был таковым.

Изначально разделения на романский и готический стиль не было. Вся средневековая архитектура называлась готической.

Термин **романика** возник в XIX веке. Им стали обозначать храмы базиликальной формы, имеющие ряд схожих элементов с римской архитектурой (использование арок и сводов).

В целом романская архитектура производит впечатление простоты, строгости и некоторой тяжеловесной приземистости. Скульптурное и художественное оформление романских храмов имеет те же черты.

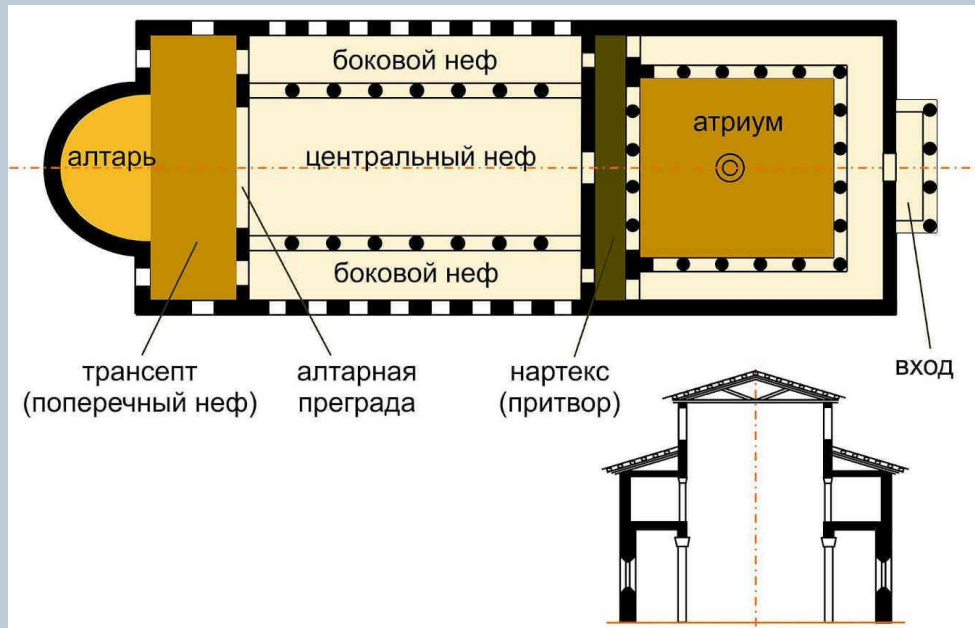

Романская базилика

Архитектура. Романский период

Принципы архитектуры романского периода получили наиболее последовательное и чистое выражение в религиозных строениях – храмах и монастырях.

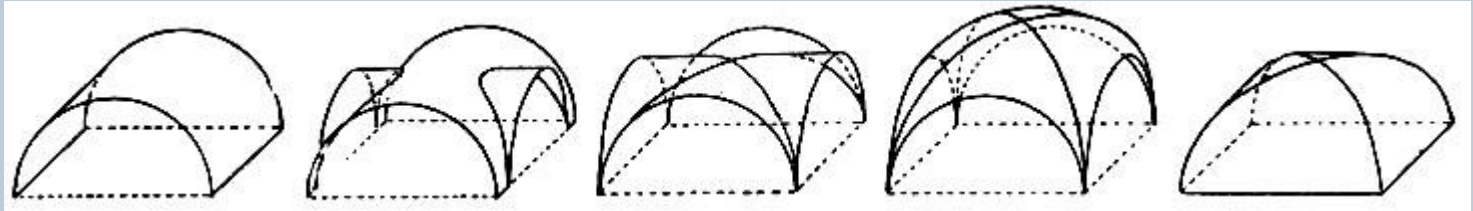
Центральным монастырским зданием была церковь (базилика). Рядом с ней помещался внутренний дворик – **клуатр**, – окруженный открытыми колоннадами. Вокруг располагались дом настоятеля монастыря (аббата), спальня для монахов (так называемый **дормиторий**), трапезная, кухня, винодельня, пивоварня, хлебопекарня, склады, хлевы, жилые помещения для работников, дом врача, жилища и специальная кухня для паломников, училище, больница, кладбище.

Романская базилика – трехнефное (реже пятинефное) продольное помещение, пересекаемое одним, а иногда и двумя трансептами (поперечными нефами)

Схема романской базилики

В романский период деревянные перекрытия начали заменять каменными. Возникает свод: цилиндрический, крестовый, сомкнутый и т.д.

*Своды: цилиндрический, цилиндрический на распалубках, крестовый, крестовый на нервюрах и сомкнутый.
Схема*

Также использовался купол, который устанавливался обычно на пересечении главного нефа и трансепта. Полуцилиндрический потолок и полуциркулярные арки, массово использовавшиеся при строительстве храмов, стали отличительной особенностью романского стиля.

Каменные своды романских церквей были очень тяжелыми. Держали их стены и столбы. Изначально архитекторы из осторожности делали меньше проемов в стенах, а неф не очень высоким. От этого в храмах было довольно темно. Мощная стена и малое количество проемов – отличительная черта романских храмов.

Стремление расширить неф и сделать его более светлым позже приведет архитекторов готических храмов к созданию каркасных сводов и стрельчатых арок.

Во Франции к середине XI века сформировались основные виды романских построек:

- базиликальные церкви с поднятым над боковыми нефами высоким средним нефом (этот тип с самыми различными вариациями и был самым распространенным)
- зальные (базиликальные в плане) церкви
- храмы с купольным перекрытием

Несмотря на то, что одни и те же мастера работали в разных местах, романская архитектура северной и центральной Франции все же отличается от южной и юго-западной.

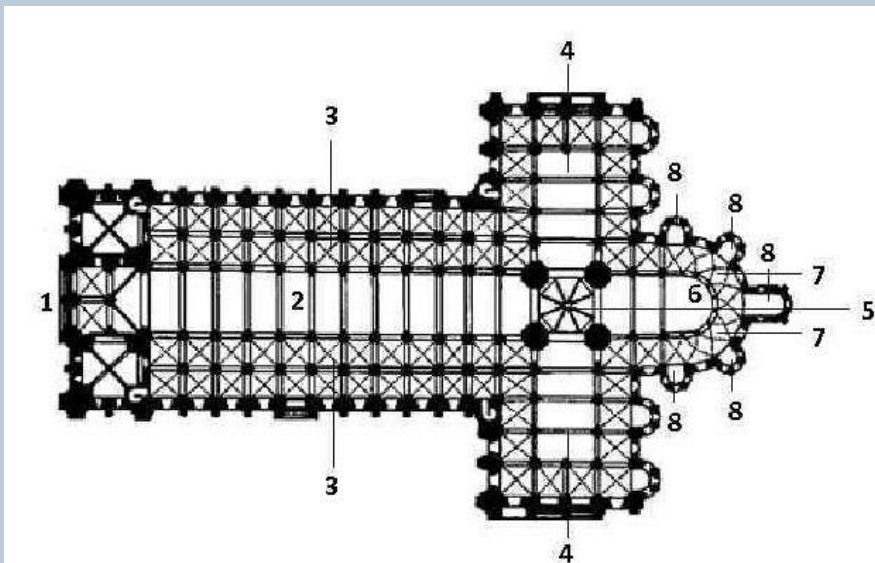
На юге страны сохранились образцы римской и византийской архитектуры. И здесь продолжали строить купольные храмы, являвшиеся в романский период скорее исключением. А вот на севере, в Бургундии и Нормандии, применялись новые архитектурные решения, которые потом позволили возникнуть готическому зодчеству.

Архитектура. Романский период

На севере и в центре Франции орден бенедиктинцев имел много монастырей. Паломники шли в святые места и останавливались по дороге в бенедиктинских обителях. Монастыри росли, увеличивалось число паломников, храмы становились все больше.

Романские базилики «потеряли» апсиду с западной стороны, которая была у каролингских и оттоновских храмах. А восточная часть церквей уже в X веке начала усложняться. Так, вокруг алтаря стали делать кольцевой обход, соединявшийся с боковыми нефами. Также обход соединялся с несколькими капеллами (венеч капелл), где хранились реликвии. Верующие, не нарушая ход литургии, могли пройти из бокового нефа в обход, чтобы посетить святыни.

Добавление новых функциональных частей привело к изменению внешнего облика собора. Снаружи восточная часть храма приобрела пирамидальный вид. Над невысокими капеллами возвышалась стена обхода. Над ней была главная абсида, – где находился алтарь, – соединяющаяся с трансептом. На их перекрестии возникла башня. На западном фасаде выделились две башни.

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

Архитектура. Романский период

Храмы с обходом и другими обязательными для романской архитектуры элементами начали появляться уже в X веке. Большинство их не сохранилось. Но известно, что, например, монастырская церковь Сен Мартен в Туре и собор, построенный в 946 году в Клермоне, стали примером для других произведений романского зодчества.

Ярким выражением романского стиля стали церкви французской Оверни. Местные храмы отличалась простотой и мощью. Тяжелые нерасчлененные своды опирались на массивные стены и колонны. Храмы Оверни простояли столетия, не требуя реставрации.

*Церковь Нотр-Дам дю Пор в Клермон-Феранне.
Овернь. 1099–1185 гг.*

Архитектура. Романский период

Архитектура романского храма очень проста для восприятия. Это прямоугольное здание с ярко выраженными горизонтальными и вертикальными линиями, четко определяющими внутренне деление храма. Главный вход – портал, украшенный рельефами, – расположен на западе. Алтарь – на востоке. Также обычно присутствуют входы с боковых нефов.

На западе Франции сохранился прекрасный образец романской архитектуры – собор Нотр-Дам ля Гранд в Пуатье. Конструктивно он очень похож на храмы Оверни. Это невысокое трехнефное здание, очень простое в плане, со слабо выступающим трансептом. Оно больше похоже на крепость, чем на собор.

При этом базилика в Пуатье богато украшена рельефом. В романских храмах декором обычно выделялись определенные места – портал, алтарь, ниши, капители. Создатели же Нотр-Дам ля Гранд поступили по-другому, щедро украсив весь западный фасад и башни. Благодаря этому здание, несмотря на свою суровость, приобрело живой и необычный вид.

Нотр-Дам-ля-Гранд

Пуатье. XI в.

Длина – 57 м

Ширина – 13 м

Высота – 16,5 м

Архитектура. Романский период

Как мы уже говорили, старейший и самый крупный центр бенедиктинского ордена находился в Клуни. Здесь в 1088–1120 гг. стояла самая большая церковь в Европе. Это была пятинефная базилика длиной 127 метров, шириной 40 метров и высотой 30 метров. К сожалению, то здание не сохранилось, как и построенная на ее месте следующая церковь. До XIX века простояла так называемая церковь Клуни III. Однако нам хорошо известен облик и строение первой церкви, что позволяет говорить о большом влиянии архитектуры данного храма на дальнейшие постройки романского стиля. Фактически уменьшенной копией клюнийского собора является базилика в Паре ле Моньяль.

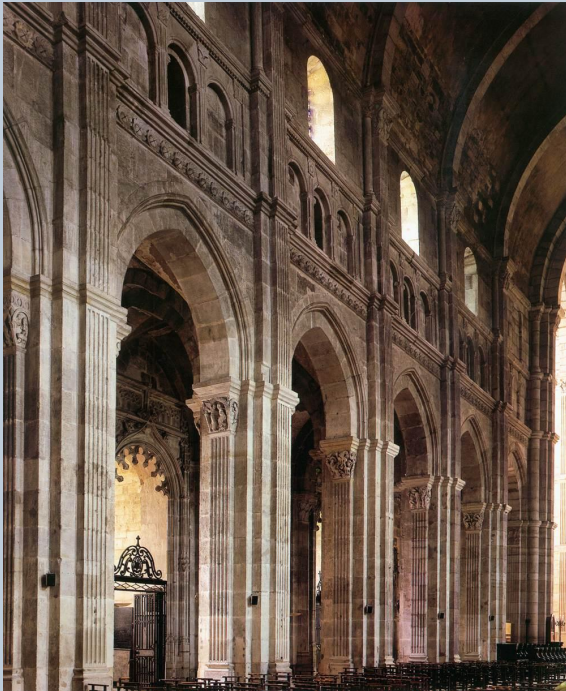
Базилика Сакре-Кёр в Паре-ле-Моньяль

Архитектура. Романский период

Клюнийскому собору явно подражали и строители собора Сен Лазар в Отэне (1112–1132), и зодчие собора Сен Мадлен в Везеле (1096–1135). К нашим дням собор в Везеле фактически утратил свой первоначальный облик.

В свое время храмы эти были знамениты. Монахи утверждали, что в Отэне покоились мощи Лазаря, воскресенного Христом, а в Везеле – мощи Марии Магдалины. Множество паломников приходили поклониться мощам святых.

Собор Сен Лазар в Отэне

Архитектура. Романский период

Клюнийский монастырь, безусловно, оказал огромное влияние на всю французскую романику. Но существовала и другая концепция храмового строительства .

Если бенидиктинские монастыри отличались величиной и пышностью, впечатляли скульптурными украшениями и росписями, то храмы цистерцианцев выглядели несколько иначе. Главный идеолог ордена Бернард Клервосский был против всякого отвлекающего внимание верующих внешнего великолепия. Постройки цистерцианцев отличали строгость, сдержанность, продуманность, а также тщательность обработки камня. Старейшим центром цистерцианского ордена был монастырь в Фонтене, по большей части сохранивший до наших дней свой облик.

Монастырь в Фонтене. XII в.

Архитектура. Романский период

Монастырь в Фонтене. XII в.

Архитектура. Романский период

Монастырь в Фонтене. Франция

Важной частью растущих монастырей стали клуатры. Клуатр – внутренний дворик монастыря, **обрамленный крытой колоннадой**, – был обязательной частью монастырского комплекса. В клуатрах прогуливались в свободное время монахи. Там выращивали фруктовые деревья, лечебные травы и цветы. Клуатры вносили в величавую и аскетическую романскую архитектуру нотку лиризма и изящества.

Даремский собор. Англия

Лахское аббатство. Германия

Архитектура. Романский период

Яркий пример романского стиля являются соборы мужского и женского монастырей в городе Кан в Нормандии. Наибольшую художественную ценность представляет церковь Св. Троицы женского монастыря (1059–1066, перестроена в 1120–1140 гг.). Это трехнефная базилика, пересеченная трансептом. Относительно узкие боковые нефы, высота которых равна примерно половине высоты центрального нефа, перекрыты низкими крестовыми сводами. Изначально потолок широкого центрального нефа был плоским на стропилах. Позже его заменили нервюрным готическим сводом.

Церковь Св. Троицы в Кане

Архитектура. Романский период

Совсем иначе выглядят соборы южной и юго-западной Франции. Как уже говорилось, южная французская архитектура романского периода существенно отличается от северной. В ней ясно ощущается воздействие традиций позднеимперского, а также византийского зодчества. Характерный пример – собор Сен Фрон в Перигё (1120–1179).

План и общий характер интерьера этого храма почти аналогичны плану и интерьеру собора Сан Марко в Венеции. Но есть и значительные отличия.

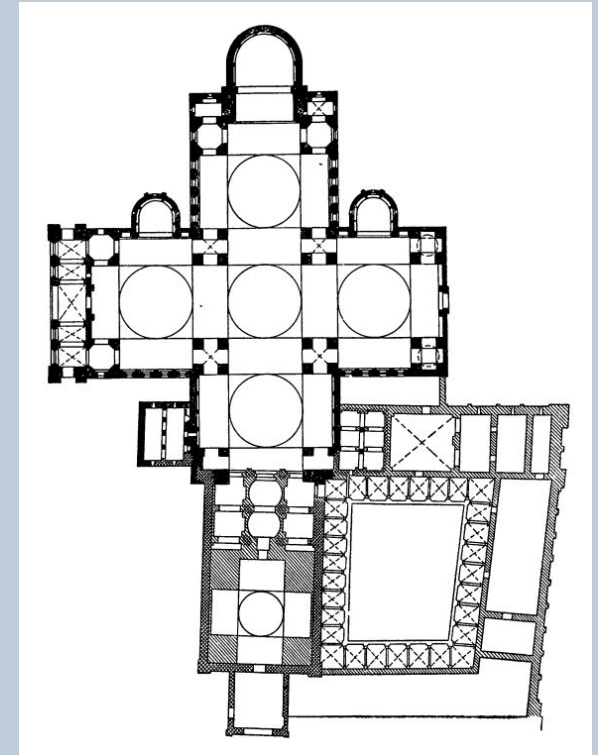
Высокая башня вносит в облик Сен Фрона мощный вертикальный акцент, резко и сильно контрастирующий со спокойным аккордом пяти его куполов.

Церковь Сен Фрон в Перигё

Церковь Сен Фрон в Перигё

Внутреннее пространство собора проникнуто строгим величием, формируемым четкой и логичной конструкцией.

Ровные стены с хорошо пригнанной каменной кладкой и геометрически ясные архитектурные объемы передают сдержанную силу простых, как бы обнаженных, монументальных форм.

Купола Сен Фрона крепко сопряжены со своим основанием. Редкие окна, прорезая толщу оснований, лишь подчеркивают их массивность и конструктивную мощь.

Памятником зрелого романского стиля является церковь Сен Сернен в Тулузе (конец XI–XII в.), – один из самых больших храмов юго-западной Франции (Лангедок). Несколько растянутый по горизонтали пятинефный корпус пересечен широким трехнефным трансептом. Сравнительно небольшой хор окружен обходом с несколькими капеллами. Вертикальные акценты массивных башен западного фасада и в особенности многоярусной, необычайно высокой башни средокрестия подчеркивают растянутые горизонталы здания.

Композиционно оправданы большие размеры башни над средокрестием: она объединяет протяженный главный неф и сильно развитые боковые крылья трансепта. (Строительство башни, сильно реставрированной в XIX в., было завершено в конце XII в., и ее облик несет в себе известные черты готики, особенно в верхних ярусах. Однако сооружение башни предусматривалось с самого начала).

Членение на ярусы, поднимающиеся уступами, сообщает башне устойчивость и спокойствие. Господствуя над всей округой, она не устремляется кверху, а слагается из четких и ясных объемов, подобно тому как стена сложена из каменных квадров. Правда, в отличие от башен соседних романских церквей, ярусы башни тулузского собора имеют более стройные пропорции. Кроме того, ряды высоких окон, прорезывающих ярусы, усиливают впечатление стройности, снимают ощущение чрезмерной массивности башни.

Особенно выразителен облик собора со стороны хора. Отсюда ясно воспринимается впечатляющий контраст высокой башни с мощным массивом трансепта.

Архитектура. Романский период

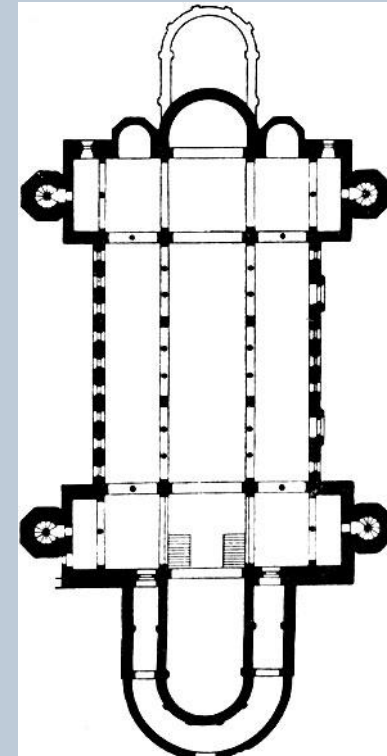
Германия в средние века находилась в состоянии раздробленности. Здесь также не было единого архитектурного стиля. Можно выделить три наиболее влиятельные в романский период школы:

- Саксонская
- Вестфальская
- Рейнская

Саксонская школа была самой ранней. Она еще имела тесную связь с каролингской и оттоновской традициями, но уже опиралась на клюнийские образцы. Особенностью саксонских церквей являлось наличие двух хоров, двух трансептов и двух средокрестий. Вход находился сбоку храма. При этом вокруг хора не было обхода, как во французских базиликах. Германские соборы венчались мощными башнями.

*Церковь св. Михаила в Гильдесгейме.
1010–1033 гг.*

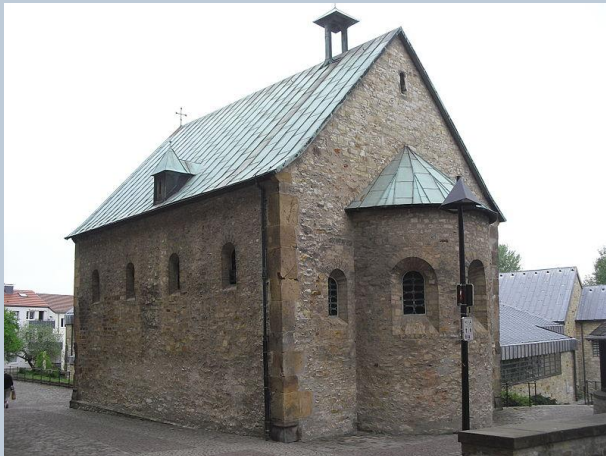
Архитектура. Романский период

В Вестфалии строились церкви зального типа, то есть с тремя нефами равной высоты, перекрытые каменными сводами.

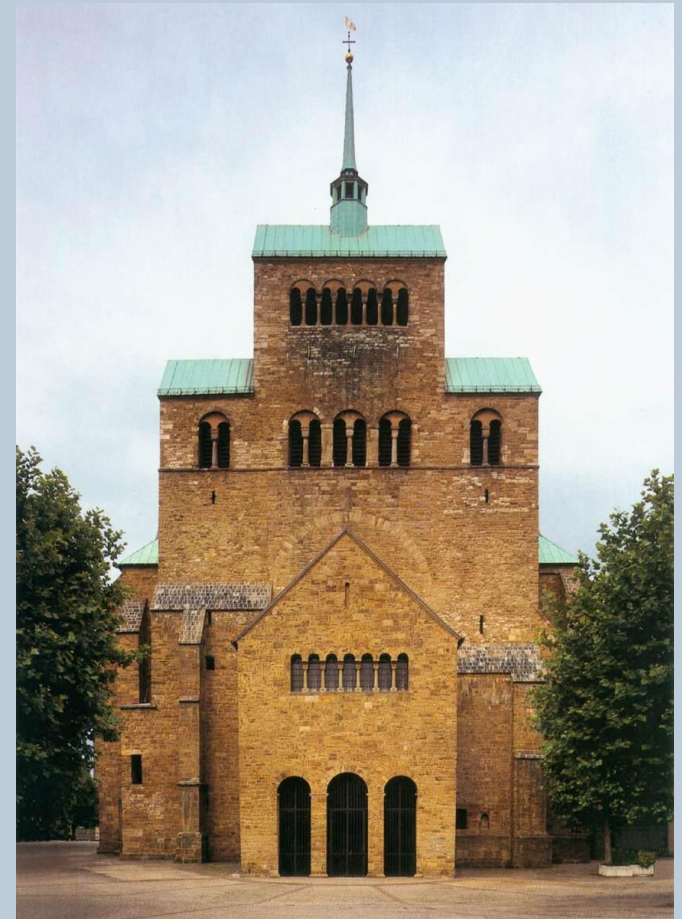
Одна из самых ранних церквей такого типа, капелла Св. Варфоломея в Падерборне, была построена в начале XI в.

Вестфальская школа крайне сдержанна. Ярким образчиком данного зодчества может служить сохранившийся западный фасад собора в городе Миндене.

В этом соборе характерно полное отсутствие не только скульптурных украшений, но даже ясно выраженных архитектурных членений. В отличие от большинства романских церквей других школ, здесь отсутствует четкое сопоставление объемов здания, которое обычно с полной ясностью отражается и в архитектурной композиции фасадов. Вместо этого плоскость фасада делится на несколько меньших плоскостей безотносительно к общей конструкции храма.

*Капелла Св. Варфоломея
в Падерборне*

*Западный портал
Минденского собора.
XI век*

Архитектура. Романский период

Новый этап в истории немецкой архитектуры открывается строительством больших соборов в имперских городах на Рейне. Эти города, богатые и могущественные, подчинявшиеся лишь императорской власти, стремились превзойти друг друга грандиозностью своих храмов. Возведенные в XI–XII столетиях соборы в Шпайере, Майнце и Вормсе принадлежат к числу самых величественных и монументальных храмов романского стиля.

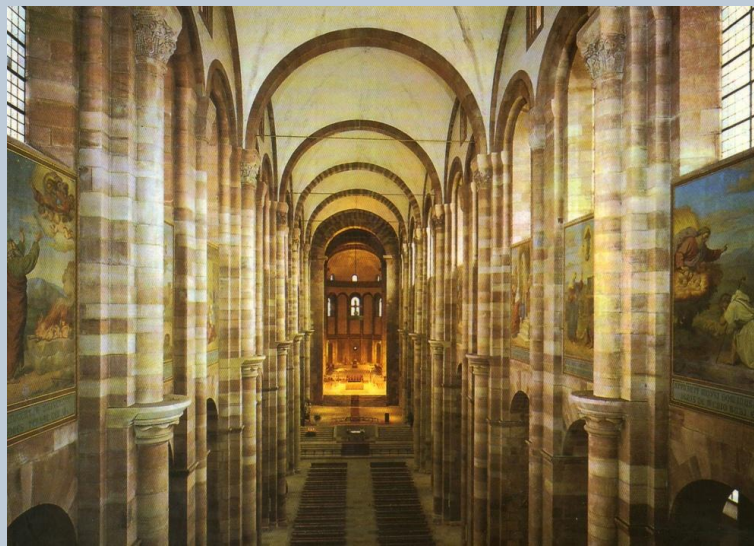
*Большой имперский собор в Шпайере.
1030–1061 гг.*

Вормсский и Майнцкий соборы имеют ясно выраженные западные абсиды и, наоборот, мало подчеркнутые абсиды с восточной стороны. Внешний облик рейнских соборов определяется четко выраженным снаружи членением внутреннего пространства, большой протяженностью (особенно в Шпайере) и парными башнями, подчеркивающими восточную и западную части здания. В соборах рейнской школы допускался лишь скупой архитектурный декор.

Архитектура. Романский период

Крипта Шпайерского собора

Интерьер Шпайерского собора

Шпайерский собор – это самое большое сооружение романского стиля, сохранившееся до наших дней.

- Общая длина: 134 м
- Ширина трех нефов: 37,62 м
- Ширина центрального нефа: 14 м
- Высота восточных башен: 71,20 м

В Шпайерском соборе захоронены четыре германских короля и четыре императора Священной Римской империи. В романский, как и в дороманский, период захоронения производились в **криптах** – подземных сводчатых помещениях под алтарем.

Архитектура. Романский период

Собор Св. Петра в Вормсе – это самый маленький имперский собор. Однако он лучше других сохранил свой первоначальный вид. Это длинное, похожее на крепость здание с толстыми стенами и узкими окнами. Строгие геометрические формы и четко очерченные объемы придают всему сооружению суровость.

В 1521 году здесь будет проходить заседание Вормского рейхстага, на котором Мартин Лютер защищался перед императором Карлом V. Учение Лютера тогда объявили еретическим.

*Собор Св. Петра в Вормсе.
1181–1234 гг.*

Архитектура. Романский период

В Германии развитие архитектуры происходило медленнее, чем во Франции, где в конце XII века уже начали появляться готические храмы. Однако на рубеже XII и XIII веков в Германии появляются соборы в рейнском стиле, которые включают в себя элементы готической архитектуры. Ярким примером такого зодчества является собор в Бамберге.

Внешний вид храма напоминает имперские соборы. Но количество окон уже значительно увеличено, а порталы нарядно обрамлены. Конструктивные особенности также имеют переходный характер. Своды имеют каркасный характер, как в готике, но опираются на массивные опоры.

Собор в Бамберге

Архитектура. Романский период

В Англии архитектура Средневековья имела свои особенности.

Во-первых, большое влияние на английское средневековое искусство оказало покорение в 1066 году Англии норманнами во главе с Вильгельмом Завоевателем, правителем северофранцузского герцогства Нормандия. Французское искусство повлияло на формирование местного романского стиля.

Во-вторых, в Англии очень сложно провести границу между романским и готическим периодами. Элементы готики здесь появились еще в начале XII века. Но зато романика просуществовала вплоть до XIV века, когда в других европейских странах ее давно уже не было. В английских храмах нередко можно встретить сочетание прогрессивных решений с архаическими и традиционными элементами.

В-третьих, романское и готическое искусство вообще развивались в Англии крайне неравномерно. Так, скульптура не получила здесь такого развития, как в странах континентальной Европы.

Архитектура. Романский период

Даремский собор. Великобритания

Почти все дошедшие до нас английские храмы много раз перестраивались и практически утратили свой первоначальный внешний облик. В качестве образца английской романской архитектуры можно назвать собор в Дареме (1093–1133).

Даремский собор расположен на возвышенности. Это длинное здание с массивной высокой башней на средокрестии. При этом на сводах использованы крестовые конструкции готического стиля.

Архитектура. Романский период

В Италии также были свои особенности развития архитектуры. Здесь большое влияние имела византийская культура, чувствовались и отголоски римского наследия. Местное зодчество всегда отставало от архитектуры Франции и Германии.

Самым известным романским комплексом в Италии является Пизанский собор. Это пятинефный храм с трехнефным трансептом. Построен он был в 1063–1092 гг.

Рядом с собором находится баптистерий и знаменитая Пизанская башня. Ее строительство началось на столетие позже и длилось на протяжении 1173–1360 годов.

Высота башни почти 57 метров, а масса больше 14 тонн. Из-за плохого фундамента и мягкой почвы Пизанская башня с течением времени начала медленно наклоняться. Стабилизировать ее удалось только в XX веке. Наклон башни – $3^{\circ}54'$.

Пизанский собор и Пизанская башня

Архитектура. Романский период

Еще одним ярким примером итальянской романики является церковь Сант Амброджо в Милане (Ломбардия). Облик этой церкви, фасад которой открывается в атриум двумя ярусами глубоких лоджий, создает впечатление легкости и приветливости, весьма отличных от сурового вида североевропейских храмов.

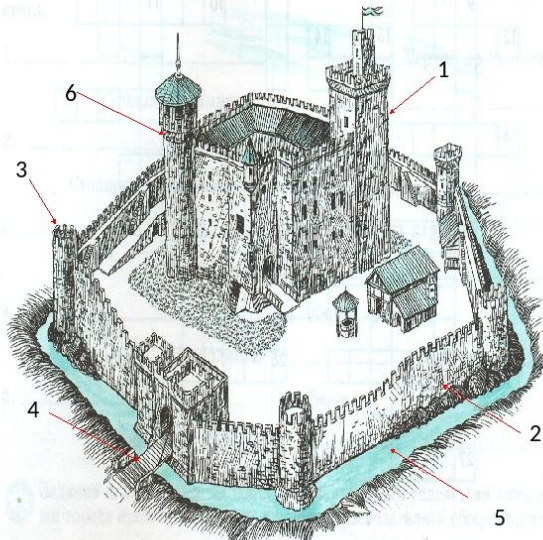
Церковь Сант Амброджо, как и многие итальянские храмы, сохранила элементы раннехристианских базилик. Отдельно стоит колокольня, есть атриум.

*Церковь Сант Амброджо в Милане.
XI–XII вв.*

Конечно, ещё одним типом сооружения Средневековой Европы был рыцарский замок. Каменные замки получили распространение после X века. Многие замки перестраивались и расширялись, что привело к потере их первоначального облика. Сегодня трудно найти замок, который бы остался нетронутым со времени постройки. Замки, пользующиеся наибольшей популярностью у туристов, как правило, совершенно утратили свой первоначальный вид. Но есть и такие, которые сохранились до наших дней. В Средние века феодалы постоянно воевали друг с другом, с королем и с иноземными захватчиками. Поэтому замок был важной и неотъемлемой частью жизни крупного землевладельца.

Основные части средневекового замка

1. **Донжон** – главная башня
2. **Боковая стена**
3. **Бастион**
4. **Подвесной мост**
5. **Ров с водой**
6. **Боковая башня**

*Донжон замка в Лоше.
Франция. X век*

Важным элементом французского замка был **донжон** – башня внутри крепости, где жил феодал и располагались все важные помещения. Фактически, это был замок внутри замка.

Со временем жилые помещения были вынесены из донжона, а по периметру крепостной стены стали появляться оборонительные башни. Донжон также иногда переносили в стену. А сам замок с развитием артиллерии из крепости все больше начал превращаться в мирное жилище.

Романские замки бывали очень разными. Многие зависели от местности, где располагалась крепость. По возможности, чтобы сделать замок неприступным, его строители использовали особенности местности.

В ранних замках присутствовали обязательные части. Так, важным атрибутом средневекового замка был подвесной мост, перекидывавшийся через ров с водой. По углам крепостной стены располагались бастионы – выступающие постройки, предназначенные для отражения атак.

Архитектура. Замок

*Замок Нидерфалкенштайн.
Австрия. XII век*

В германских землях центральная башня замка называлась **бергфрид**. Как и во Франции, ее поначалу строили четырехугольной, а позже стали делать круглой.

Замок Вартбург в Эйзенахе. Германия. XI век

Широкий размах получило строительство замков в Испании. Настоящей страной замков стала Кастилия, обязанная им своим названием (от исп. castillo – замок).

Испанские романские замки неоднородны по стилю, зачастую они достраивались в более поздние эпохи. Руководящая роль мавританских зодчих зачастую сказывалась в характере укреплений, оформлении интерьера и т. д.

Один из наиболее интересных и древних романских замков Испании – Алькасар (исп. *Alcázar* от араб. القصر – крепость, укрепленный замок) в Сеговии (IX в., перестроен в XVI в.). Строители замка прекрасно использовали выгодное в оборонном отношении местоположение Сеговии, стоящей на крутой скалистой возвышенности.

Сеговийский Алькасар – большая крепость с толстыми массивными стенами, защитными обходами и бойницами, крепкими входными дверями, большими и малыми башнями с высокими пирамидальными и конусообразными кровлями. Силуэт Алькасара стал неотъемлемым знаком Сеговии, древней резиденции кастильских королей.

Надо сказать, что готическая конструкция как таковая неприменима к архитектуре крепостного типа. Поэтому в готический период замки сохранили свой прежний романский облик.

Замок Алькасар в Сеговии. XII век

Скульптура. Романский период

Безусловно, главная задача средневековой храмовой скульптуры состояла в создании у людей необходимого состояния, позволяющего им приблизиться к Богу. Одновременно пластическое искусство являлось «библией для бедных». Те, кто не умел читать, изучали религиозные сюжеты по многочисленным рельефам. Отличительной чертой романской скульптуры было сочетание условности с экспрессивной выразительностью.

Во Франции церкви стали украшать скульптурой с XI века. Сначала это были скромные рельефы. Но со временем скульптура стала занимать все большую роль в романских храмах.

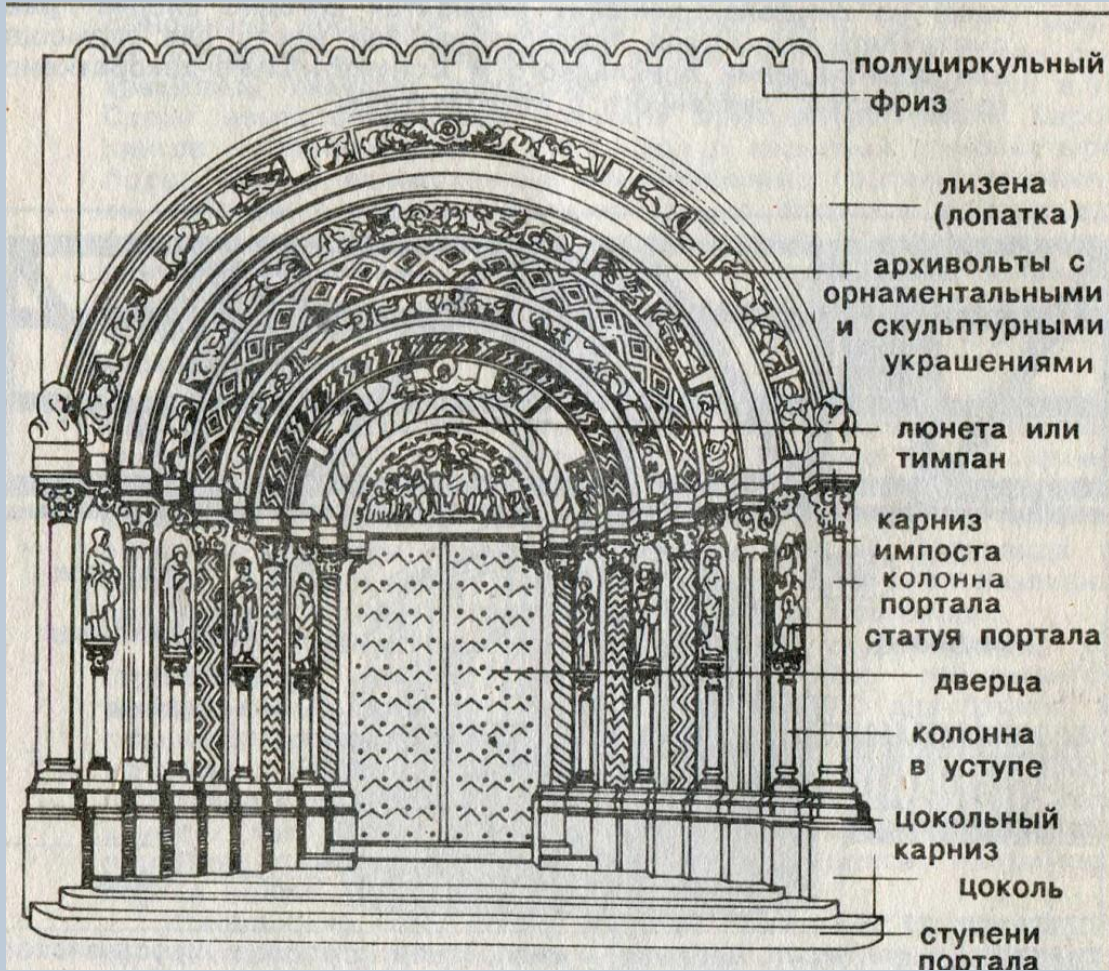
Считается, что первая скульптурная мастерская Франции возникла в Тулузе. А церковь Сен Сернен была одной из первых, которую тулузские мастера обильно украсили рельефом.

Тулузские рельефы XI века – это образец раннероманского наивного пластического искусства. В данных рельефах отображены лишь общие черты, изображение лишено индивидуальности.

Христос во славе. Сен Сернен

Скульптура. Романский период

Наиболее ярким элементом романского храма является **романский портал** – вход в собор со стороны западного фасада. Позже в несколько измененном виде его унаследует готика.

Портал западного фасада был обычно богато украшен рельефами. Главный сюжет располагался над входом, на тимпане. Здесь скульптор изображал библейские сюжеты, из которых самыми распространенными были сцены Страшного суда.

Приходская церковь Св. Вито и Модесто. Пиенца

Правда, среди ранних романских порталов встречаются и плоские тимпаны. На таких порталах часто изображены звери и мифические существа. Так на церкви в Пиенцо, например, изображена двуххвостая русалка.

Двуххвостая русалка неоднократно появляется на капителях средневековых храмов. Данный образ встречается в кельтских и германских легендах – это фея Мелюзина, дух свежей воды в святых источниках и реках. Во Франции несколько родов считали такую русалку своей прародительницей.

Скульптура. Романский период

Основная, полукруглая, форма портала романского храма содержала в себе определенную символику. Входя в храм, верующий совершал переход из мира обыденного в мир священный. Полукруглая форма символизировала небо, а квадратная дверь – землю. В полукруглой форме тимпана некоторые исследователи также видят символ хлеба и рыбы, – наиболее древние символы христианства.

*Портал собора Сен-Лазар в Отене.
1130–1140 гг.*

Скульптура. Романский период

Пересекающий двери храма прихожанин должен был оставить за порогом все мирское и войти в священное место в соответствующем духовном состоянии. А изображения, расположенные на портале, напоминали ему о жизни вечной и о путях спасения.

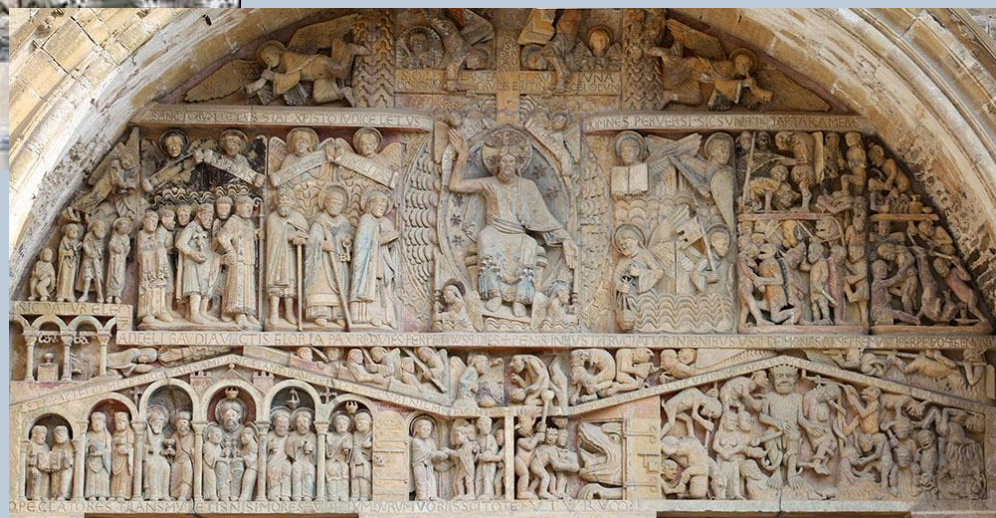

*Собор Нотр-Дам-ля-Гранд
в Пуатье*

Скульптура. Романский период

Портал собора Сен Трофим в Арле

*Тимпан западного портала
церкви Сент Фуа в Конке*

Скульптура. Романский период

Со временем скульптурный декор распространился на всю площадь собора. Рельефы и статуэтки можно было встретить повсюду. Правда, на севере Франции скульптурная убранство было более скромным. Основные скульптурные школы сложились на юге – в Лангедоке и Провансе, а также на востоке – в Бургундии. Расцвет романской скульптуры во Франции приходится на XII век.

*Ева. Рельеф «Грехопадение»
северного портала собора Сен Лазар в Отене.
1130–1140 гг.*

Скульптура. Романский период

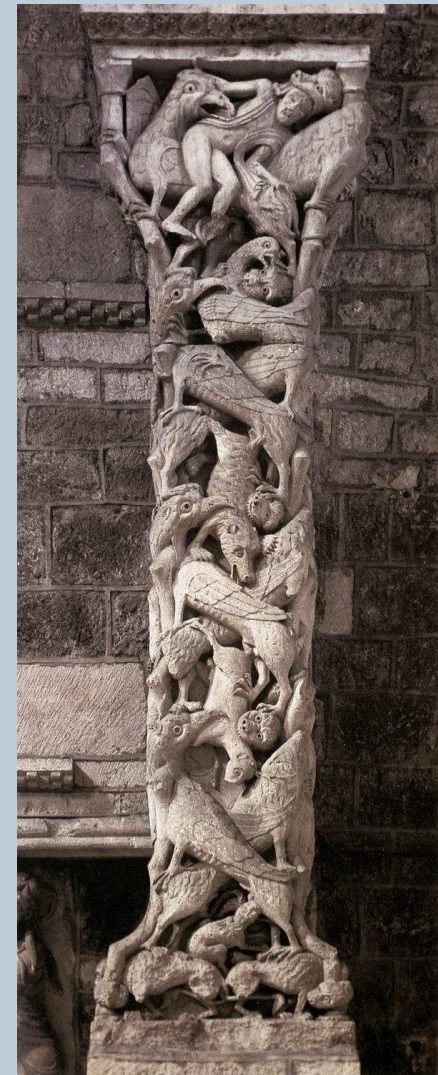
Лангедокскую школу, начиная с 20–30-х гг. XII в., характеризует повышенная эмоциональность и драматичность образов при полной их условности. Фигуры резко удлинены. Драпировки часто производят впечатление чешуи или представляют собой складки, образованные на гладкой поверхности двойными или тройными бороздами. Наиболее полно особенности уже вполне сложившейся лангедокской школы проявились в порталах церкви Сен Пьер в Муассаке и церкви в Суйяке.

*Пророк Исайя.
Статуя портала церкви в
Суйяке. Середина XII в.*

*Св. Петр. Статуя портала
церкви Сен Пьер в Муассаке.
1130–1135 гг.*

*Резной столб.
Церковь в Суйяке*

Скульптура. Романский период

Скульптуры провансальской школы, несмотря на свою угловатость, отличаются уже правильными пропорциями. Фигуры святых часто изображаются фронтально и выглядят очень уравновешенными. В отличие от статуй Лангедока, фигуры не «висят» на плоскости стены, а упираются ногами в землю. Своего наивысшего развития провансальская школа достигла в последней трети XII в. в фасадных композициях церкви Сен Жиль (1160–1170) и собора Сен Трофим в Арле.

Апостол.

*Статуя с западного фасада
церкви аббатства Сен Жиль. Фрагмент. 1160–1170 гг.*

Статуи собора Сен Трофим в Арле

Скульптура. Романский период

Проблема создания круглой статуи в рамках архитектурно-декоративного целого по-своему решалась мастерами Иль де Франса (северо-восток Франции, район Парижа). В конце XII в. там сложилась замечательная школа, вобравшая в себя лучшие достижения романской скульптуры Франции. Эта школа сыграет важную роль при формировании готической скульптуры. Наиболее полно мастерство ваятелей Иль де Франса раскрылось в Шартрском соборе. Хотя этот собор является памятником зарождающейся готики, скульптуры его более раннего, западного, так называемого королевского портала завершают собой развитие романского стиля.

В тимпанах боковых арок западного портала Шартрского собора помещены симметричные композиции: «Мария с младенцем» (справа) и «Вознесение» (слева), в тимпане центральных врат – «Христос во славе». В шартрских композициях поражает непередаваемый словами дух просветленной гармонии образа.

По бокам от трех входов западного фасада Шартрского собора размещены статуи пророков и предков Христа. Удлиненные фигуры святых повторяют ритм столбов, их драпировка воспринимается почти как продолжение резных узоров, которые заполняют поверхность стен между статуями. Скульптуры условны, но, одновременно, имеют характерные «портретные» черты. Для жеста полуподнятой правой руки мастера нашли разные оттенки.

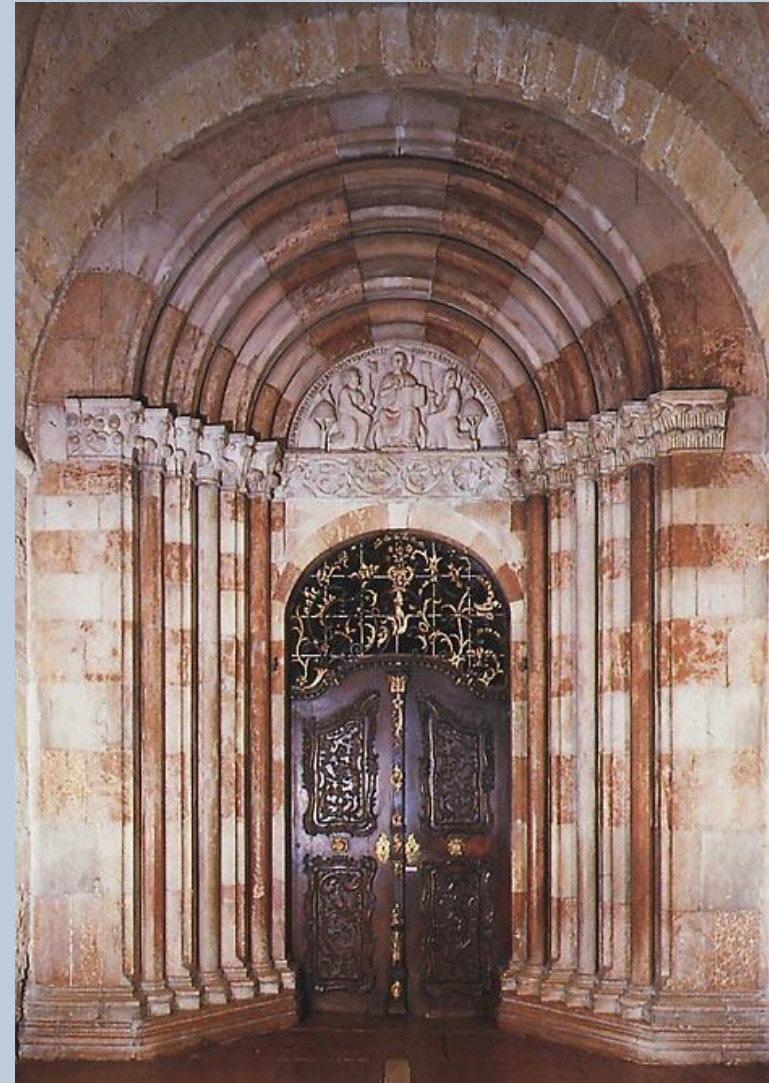
*Статуи пророков в Шартрском соборе.
Ок. 1135–1155 гг.*

Скульптурное убранство немецких храмов было намного скромнее и сдержаннее. Наружные стены и порталы порой совсем не украшали пластикой. На тимпанах находились обычно композиции из одного или нескольких персонажей.

Внутреннее убранство храма было богаче, чем внешнее. Для создания своих произведений немецкие мастера помимо камня часто использовали дерево и бронзу.

Во второй половине XI – первой половине XII веков шла острая борьба между религиозными и светскими властями. Большое влияние и в немецких княжествах имело клюнийское движение. Скульпторы Германии принимают в этом конфликте сторону сурового аскетизма, возникает так называемый **«строгий стиль»**.

Лишь во второй половине XII века на некоторых немецких храмах появляются, под французским влиянием, многофигурные сюжетные сцены.

*Портал большого имперского собора
в Шпейере*

Скульптура. Романский период

Еще в конце X века в Германии сложился канонический романский облик Христа, который изображался как на распятии, так и без него. Как правило, он изготавливался из дерева. Лик Христа выглядит застывшим и суровым. Пропорции обычно вытянуты. В немецких скульптурах религиозный экстаз и аскетичность образов сочетается с точностью в передаче объемов.

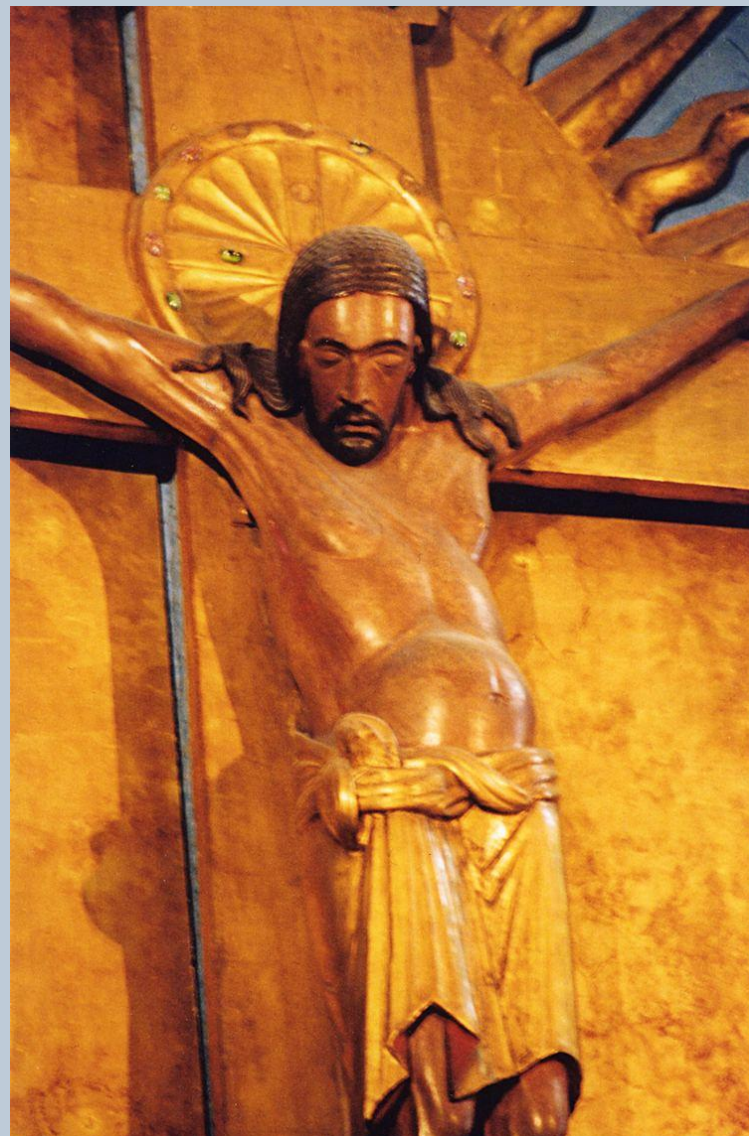
*Распятие из церкви
Св. Георгия в Кельне. Дерево.
Ок. 1067 г.*

*Распятие Имерварда.
Брауншвейгский собор.
Ок. 1160 г.*

На монументальном распятии Кельнского собора образ страдающего Христа лишен всякого благолепия: на кресте – не царственный страдалец, а простой измученный человек. В этом грубом теле нет пластической красоты, его анатомия условна. Но условность переплетается с реалистической экспрессией. Складки кожи, как внутренний контур, делят тело на грубо очерченные плотные массы. Резкая выразительность соединяется с тяжелым спокойствием смерти. Трудно найти более сильное выражение той религиозной психологии, которая была порождена в народе около 1000 г. н. э. ожиданиями Страшного суда.

*Распятие Геро в Кельнском соборе. Ок. 970 г.
(название дано по имени кельнского архиепископа Геро,
по чьему указанию оно было создано)*

Скульптура. Романский период

Сохраняя строгость и сдержанность, немецкая скульптура постепенно совершенствовалась. Так, можно сравнить надгробия конца XI и конца XII веков.

Надгробие Рудольфа Швабского – это плоское, застывшее во фронтальном положении изображение. Оцепенелость и бесплотность фигуры превращают ее в некий символ и воплощение идеи величия.

Иначе выглядит надгробие архиепископа Фридриха фон Веттин в Магдебургском соборе. Скульптура сохраняет фронтальность, но при этом она уже обретает телесность и индивидуальные черты.

Надгробие Рудольфа Швабского. Конец XI века

Надгробие архиепископа Фридриха фон Веттин. Конец XII века

К концу романского периода немецкие скульпторы отходят от «строного стиля». Скульптура приобретает подвижность.

В 1166 году по приказу герцога Генриха Льва у замка Данквардероде в Брауншвейге был установлен бронзовый лев. Генрих Лев был сильным правителем, фактически управлявшим севером страны и боровшимся с Фридрихом Барбароссой. По церковным законом правитель не мог установить свою статую при жизни. Олицетворить мощь власти герцога была призвана фигура льва.

Бронзовый лев весит 880 килограммов. Его высота составляет 1,78 метра, длина – 2,79 метра. Толщина стенок отливки достигает 12 миллиметров.

Брауншвейгский лев. 1166 г.

Скульптура. Романский период

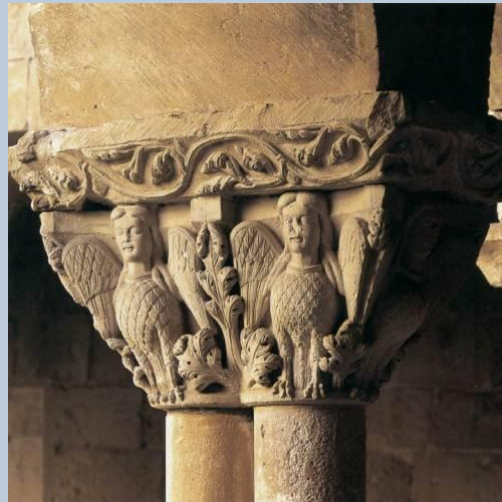
Романские храмы были наполнены не только изображениями библейских сюжетов и статуями апостолов и святых. Прихожан встречали также изображения зверей, мифических чудовищ и чертей.

Эти, казалось бы, чуждые для христианства образы можно встретить весьма часто. Даже в сдержанных германских имперских соборах их достаточно много.

Многие из таких рельефов и скульптур предназначались для изображения пороков, грехов или злых сил. Что-то пришло из античной и византийской традиции. А что-то является отзвуком народных языческих верований, долгие столетия бытовавших в Европе.

*Капитель церкви
Сен Пьер в Шовиньи*

*Капитель монастыря
Санто Доминго*

Капитель собора в Майнце

Скульптура. Романский период

Так, Пармский собор наполнен странными рельефами. Здесь на капителях мы в том числе опять встречаем двуххвостую русалку, расположившуюся между дамой на драконе (по всей видимости, Вавилонской блудницей) и Богородицею.

*Рельеф на капители Пармского собора.
Вавилонская блудница – двуххвостая русалка –
Богородица оранта*

*Рельеф на капители Пармского собора.
Дракон кусает львов*

Скульптура. Романский период

Яркое описание языческих сюжетов в скульптуре романских храмов дал в XII веке Бернард Клервоский: *«Но для чего же в монастырях, перед взорами читающих братьев, эта смехотворная диковинность, эти странно безобразные образы, эти образы безобразного? К чему тут грязные обезьяны? К чему дикие львы?»*

К чему чудовищные кентавры? К чему полулюди? К чему пятнистые тигры? К чему воины в поединке разящие? К чему охотники трубящие? Здесь под одной головой видишь много тел, там, наоборот, на одном теле – много голов. Здесь, глядишь, у четвероногого хвост змеи, там у рыбы – голова четвероногого. Здесь зверь спереди конь, а сзади половина козы, там рогатое животное являет с тыла вид коня. Столь велика, в конце концов, столь удивительна повсюду пестрота самых различных образов, что люди предпочитают читать по мрамору, чем по книге, и целый день разглядывать их, поражаясь, а не размышлять о законе Божьем, поучаясь».

Скульптура. Романский период

Рельеф Пармского собора

Кроме изображений чертей и мифических животных порой в рельефах романских храмов встречаются и открыто антиклерикальные сюжеты.

Так, известен рельеф на капители Пармского собора, где осел в монашеском одеянии читает проповедь волкам. У волков оскаленные пасти, и они тоже одеты монахами. Надпись гласит: «Это монахи (а на самом деле волки) священные догматы толкуют».

На капители Страсбургского собора находилось изображение церковной мессы с участием волков, козлов, лисиц и зайцев. Все эти животные держали кресты, евангелия, кропильницы. Впоследствии страсбургские рельефы вызвали большой переполох среди духовенства, и торговец, продававший в своей лавке эстампы с них, был даже привлечен к суду. Но это произошло только в конце XVII века, а до того, в течение четырех столетий, антиклерикальные рельефы преспокойно украшали храм.

Скульптура. Романский период

*Черная Дева Монсерратская.
Испания. XII век*

Отдельно стоит упомянуть статуи Черной Мадонны в романских храмах. Эти статуи стали появляться в Европе после крестовых походов. Большинство статуй было привезено или изготовлено не позже XIII века.

Среди ученых нет единого мнения о том, почему Богоматерь изображалась в черном цвете. Долгое время считалось, что статуи потемнели со временем. Однако в настоящее время большинство исследователей утверждают, что черный – изначальный цвет скульптур.

Статуи Черной Мадонны изготавливались как из камня, так и из дерева. Как правило, Дева Мария изображалась сидя, с младенцем на коленях.

В Европе насчитывается несколько сотен таких статуй.

Скульптура. Романский период

*Черная Дева Рокамадура.
Франция. XII век*

*Черная Мадонна Ле Пюи.
Франция. XIII век*

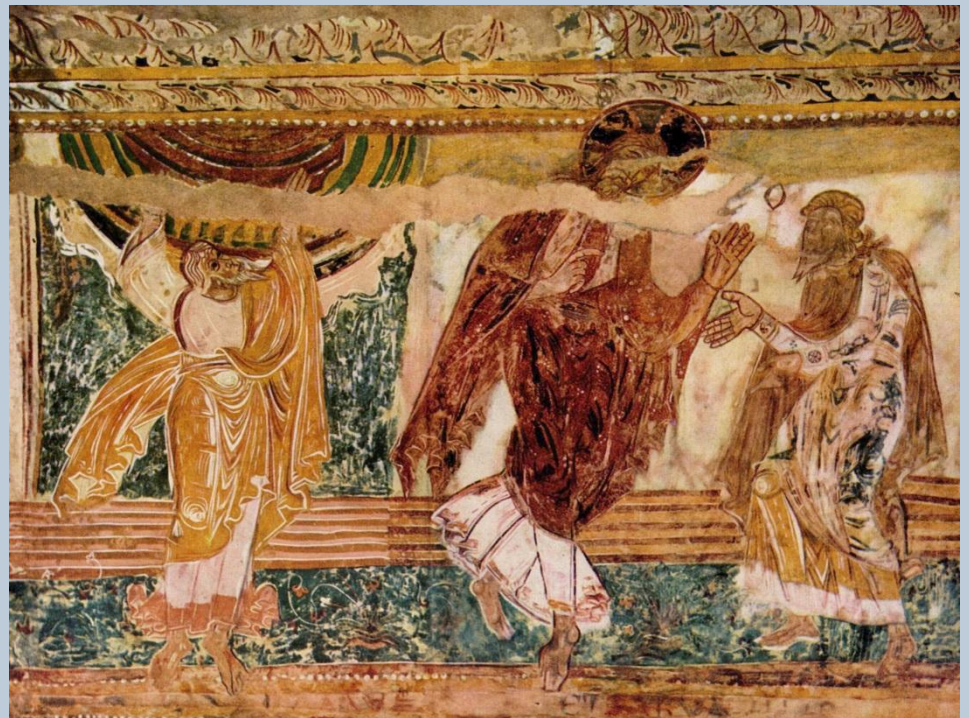
Живопись романского периода была подчинена религиозной тематике. Отсюда символический характер изображений и условность форм. Фигуры изображались уплощенными, почти бестелесными. Складки одеяний и другие детали обобщались.

Большое место в храме принадлежит фрескам и витражам, заполнявшим оконные проемы.

Фрески покрывали пестрым ковром стены и своды храмов. Плоскостной характер живописи с ярким локальным цветом и контурным рисунком подчеркивал массивность стен.

По цвету фона фресок во французской живописи выделяли «школу светлых тонов» и «школу синих тонов».

Основным памятником «школы светлых фонов» являются фрески церкви Сен Савен сюр Гартамп в области Пуату, созданные в начале XII в. Фрески эти являют собой редчайший пример почти полностью сохранившегося живописного убранства обширного романского храма Франции.

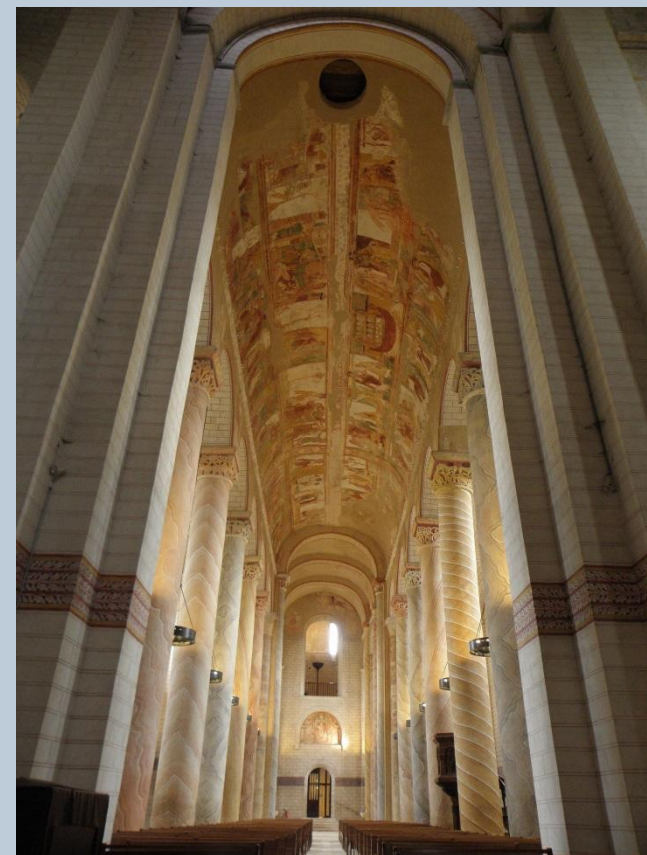

*Церковь Сен Савен сюр Гартамп.
Бог обращается к Ною. XII в.*

Живопись. Романский период

*Сен Савен сюр Гартамп.
Борьба Михаила Архангела с драконом*

*Фрески церкви Сен Савен
сюр Гартамп*

Живопись. Романский период

«Школа синих фонов», одним из главных центров которой был монастырь Клюни в Бургундии, особенно хорошо представлена комплексом росписей в капелле Берзе ла Виль (расположена в 6 километрах от Клюни). Эти фрески были созданы между 1110 и 1120 гг. Среди их сюжетов – изображение Христа в мандорле, окруженного апостолами, мучеников, святых дев и др.

*Капелла Берзе ла Виль.
Христос, благословляющий апостолов.*

*Мученичество св. Викентия.
Над капителями – изображения святых дев со
светильниками*

Много фресок, относящихся главным образом к XII в., сохранилось в Испании. Особенно богаты ими церкви Каталонии. Росписи испанских мастеров обладают грубоватой и суровой, но совершенно особой выразительностью. Наиболее известные фрески сохранились в церкви Сан Клементе де Тауль.

*Церковь Сан Клементе де Тауль.
Фреска Христос Пантократор. Начало XII в.*

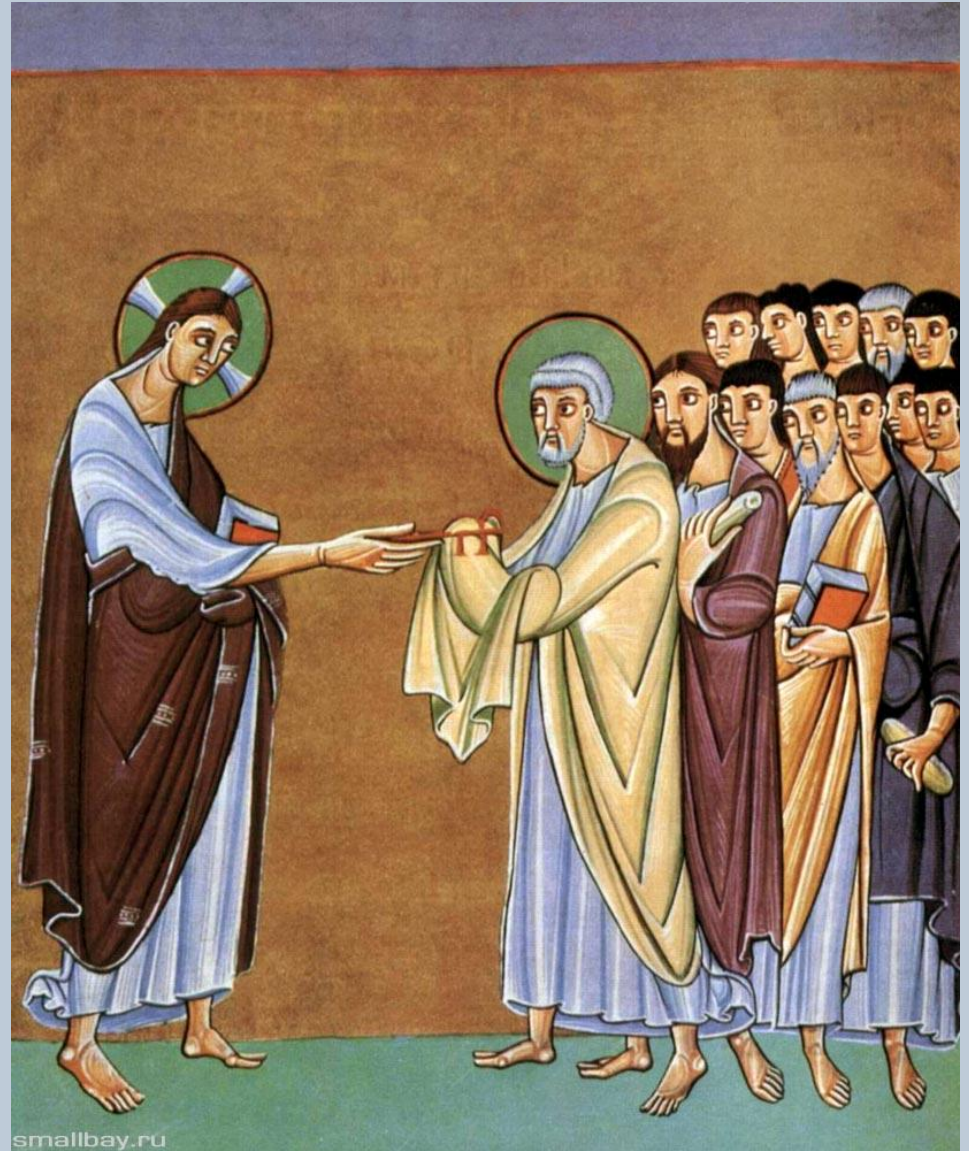

*Церковь Сан Клементе де Тауль.
Фреска с Богородицею. Начало XII в.*

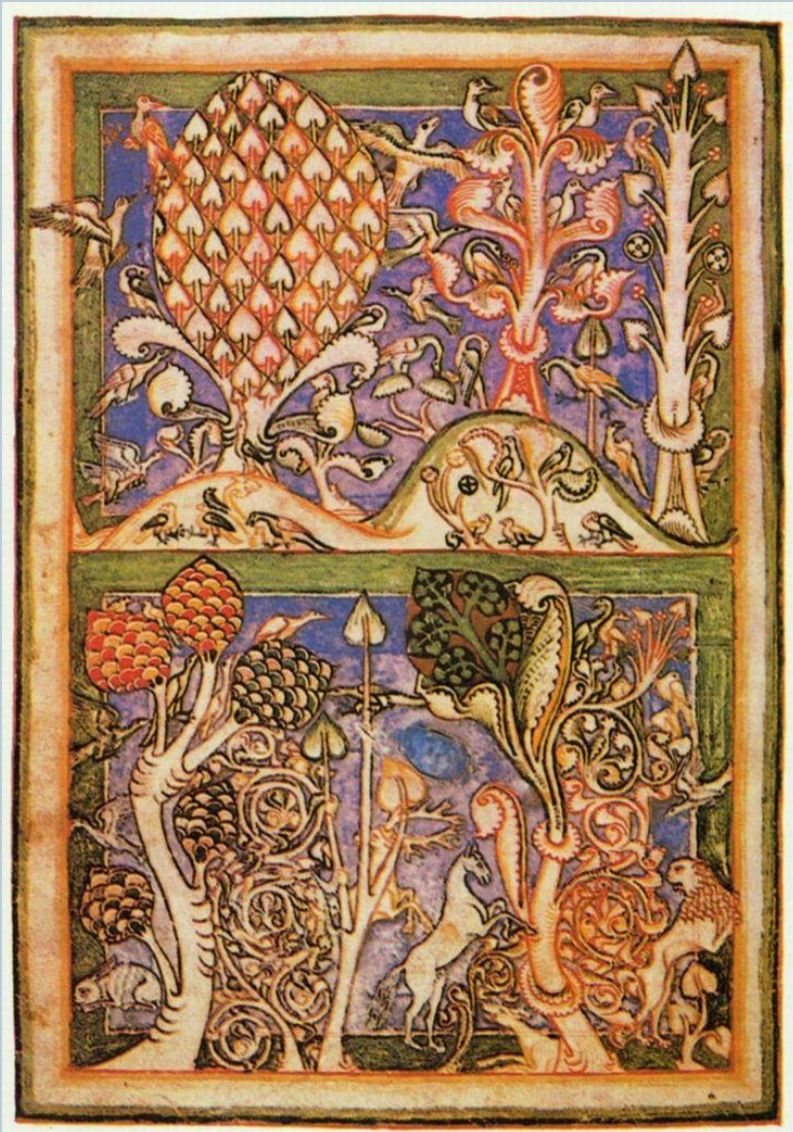
Романский стиль ярко проявился в искусстве книжной **миниатюры** – в иллюстрациях Евангелия, Ветхого Завета, исторических хроник и др.

В романской миниатюре пропорции фигур удлинены, преобладают линия и локальное плоскостное цветовое пятно. Торжественно-спокойные или полные экспрессии миниатюры написаны плотным, ярким, густым цветом.

Рукописи, созданные в скрипториях Германии – Рейхенау, Трира, Эхтернаха, Регенсбурга, Гильдесгейма, Кельна, – получили широкое распространение далеко за ее пределами и сыграли большую роль в развитии романского стиля.

*Св. Петр принимает ключи.
Миниатюра Книги евангельских чтений Генриха II.
1007–1014 гг. Мюнхен*

Лесной пейзаж. Миниатюра из сборника баварских песен «Carmina Burana»

Евангелист Лука.
Миниатюра Евангелия Оттона III.
Около 1000 г.

Стены храмов, а также парадных залов рыцарских замков, помимо росписей, были украшены ткаными коврами, порой рассказывавшими о событиях светского характера.

Так называемый **гобелен из Байё** (XI в.) изображает завоевание Англии норманнами в 1066 году. Гобелен вышит шерстяными нитками восьми цветов на полосе 70 м длиной и 50 см шириной. Ковер этот служит своего рода художественной энциклопедией жизни XI в., так как на нем изображены сотни персонажей: земледельцы, ремесленники, кораблестроители, солдаты... Здесь и сборы в поход, и отплытие кораблей, и жаркие схватки... В бордюры вплетены фольклорные образы.

Гобелен из Байё. XI в.

Живопись. Романский период

Гобелен из Байё. XI век

Известностью пользуются миниатюры к так называемому Апокалипсису Сен Севера – комментарию на Апокалипсис, составленному монахом-бенедиктинцем Беатом Либанским.

*Апокалипсис Сен Севера.
Четыре всадника Апокалипсиса*

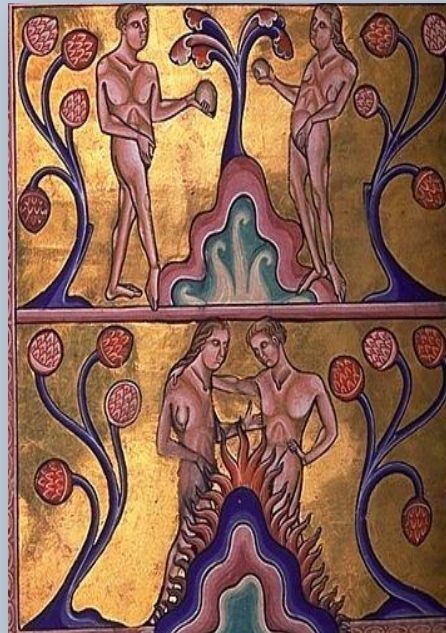

*Апокалипсис Сен Севера.
Четвертый трубный глас*

Иногда романские художники давали волю своей фантазии и населяли страницы рукописных книг фигурами фантастических животных и птиц. Характерный пример – миниатюры к «Абердинскому bestiарию» (от лат. bestia – зверь). Это средневековый сборник историй о зверях, птицах, рыбах, диковинных и фантастических животных, а также растениях и даже минералах. При этом каждое описание содержит не просто природоописательные, натурфилософские факты (каковые «факты» в средневековых bestiариях подчас совершенно фантастичны), но и некоторую мораль.

Адам дает животным имена.
Фрагмент «Абердинского
bestиария». XII век

Огненосные камни.
Фрагмент «Абердинского
bestиария». XII век

Верблюд. Фрагмент
«Абердинского
bestиария». XII век

Василиск. Фрагмент
«Абердинского bestiария».
XII век

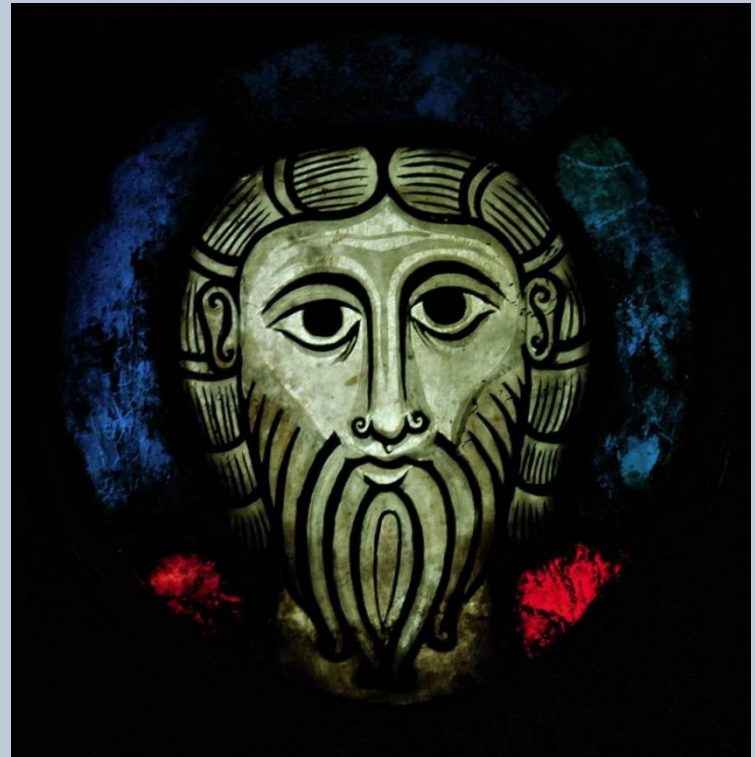
Сюжетный витраж появляется в романскую эпоху.

Древнейшим витражом в Европе считается изображение Христа из Виссембургского аббатства в Эльзасе. Его создание относят к 1060 г.

Также в XI веке были созданы витражи Аугсбургского собора, изображающие библейских персонажей. Фигуры эти достаточно хорошо сохранились. На образы этих витражей оказали явное влияние иллюстрации к средневековым манускриптам.

Считается, что впервые технику изготовления витража описал в 1100 году немецкий монах Теофил в своей работе *Diversarum artium schedulae*. К XII веку витраж приобрел свой классический вид.

Наиболее же полное развитие витражное искусство получит уже в период готики.

*Изображение Христа
из Виссембургского аббатства.
1060 г.*

*Витражи Аугсбургского собора.
Южные окна центрального нефа.
Моисей. Царь Давид. Пророк Осия. Пророк Даниил. Пророк Иоанн.
XI в.*

Список использованной литературы:

- Алпатов М. В., Ростовцев Н. Н. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 1987. Ч. 1.
- Власов В. Г. Стили в литературе. Спб., 1995.
- Веймарн Б. В., Колпинский Ю. Д. Всеобщая история искусств. Т. 2. М., 1960.
- Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 1996. Кн. 1.
- Дятлева Г. В., Хворостухина С. А., Семенова О. В. Популярная история западноевропейской живописи. М., 2001.
- Ильина Т. В. Западноевропейское искусство. М., 1993.
- Каптерева Т. П. Искусство Испании. Средние века. Эпоха Возрождения. М., 1989.
- Кожин Н. А. Очерки искусства западного средневековья. М., 1944.
- Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М., 1964.
- Сокольникова Н. М., Крейн В. Н. История стилей в искусстве. М., 2006.
- Тяжлов В. Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981.
- Янсон Х. В. Основы истории искусств. М., 1996.