

ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

ЖИВОПИСЬ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

ЖИВОПИСЬ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

Для готики в целом типична тенденция к разделению двух элементов — возвышенного и космического. Все возвышенные черты воплощаются в образах Христа, Богородицы и святых.

Характерно:

1. Обогащение эстетической культуры выразилось и в создании необычайно сложных скульптурных и живописных циклов-ансамблей.
2. Настенная живопись исчезла вместе с большими плоскостями стен романских храмов, то яркого расцвета достигли витражи, заполнявшие стрельчатые окна, и ажурные розы.
3. Приобретать важное значение (готическая миниатюра XIV в.)
4. К концу XIV в. стали себя изживать типичные черты европейской средневековой миниатюры, начинался процесс слияния миниатюры с живописью.
5. В XV в. расцвет гравюры (один из видов графического искусства), а затем и книжной реалистической иллюстрации.

ЖИВОПИСЬ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

Живопись по назначению:

1. Монументальная;
2. Станковая.

Техника живописи:

1. Витраж;
2. Фреска;
3. Темпера́ная живопись;
4. Восковая живопись (энкаустика).

Виды живописи:

1. Монументально-декоративная (витраж, фреска, алтарная живопись);
2. Декоративная (орнамент);
3. Иконопись (икона);
4. Миниатюра (книжная миниатюра, светские сюжеты, портрет, иллюстрации).

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ (Фреска)

Характерные особенности:

1. Полихромность;
2. Крашенность.

Общая их композиция сохраняла в значительной мере условный характер.

Мастера, выходцы с северо-востока Франции и из Фландрии:

Андре Боневе и Жакемар де Эсден,
Жана Пюсель, Жан Коэн Бусико

Феррер Басса. Жены-мироносицы у гроба господня. Фреска монастыря Педральбес близ Барселоны. 1-я половина XIV в. Испания

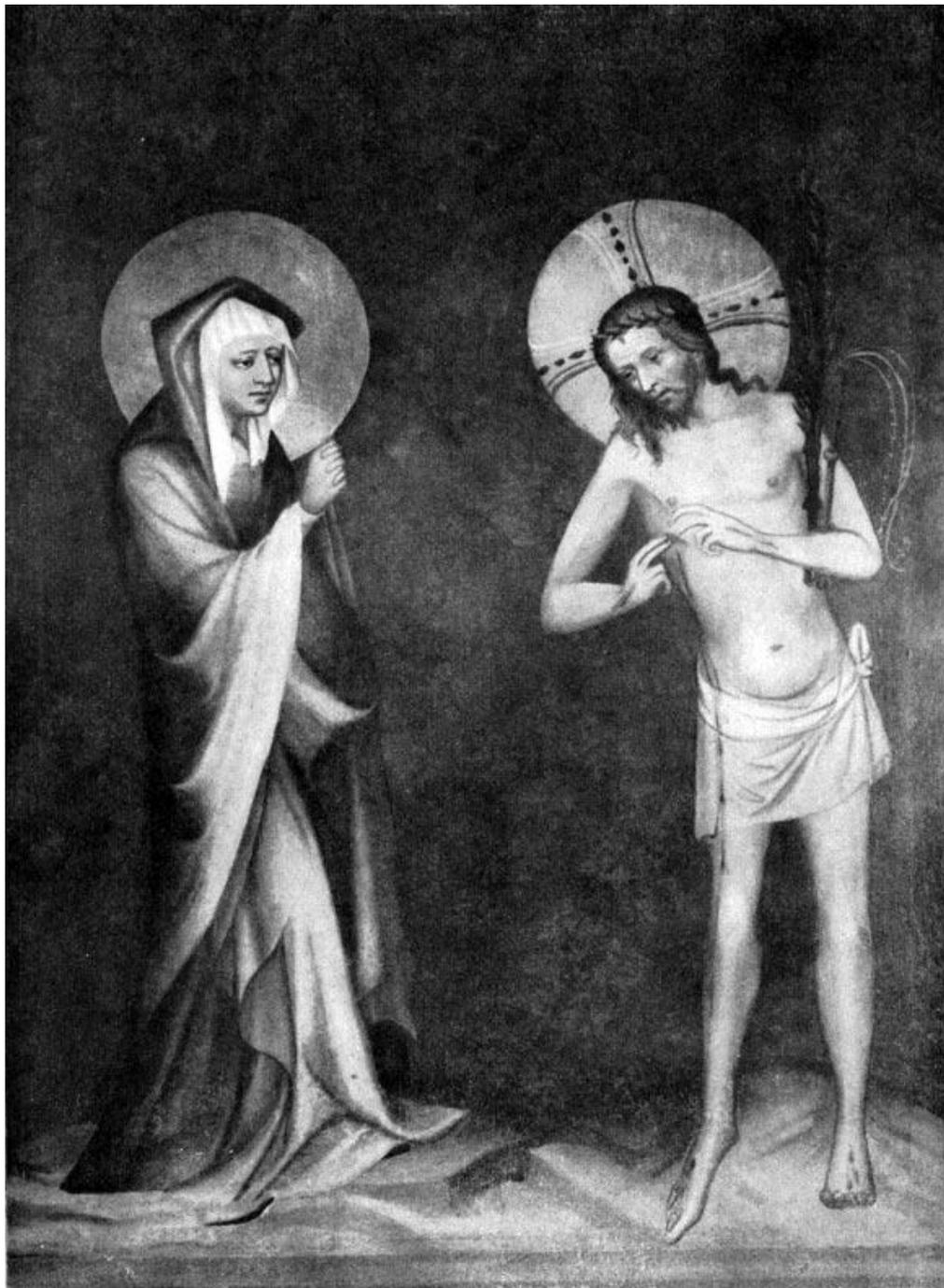
**МОНУМЕНТАЛЬНАЯ
ЖИВОПИСЬ
(Фреска)**

Ч и м а б у э. Св. Франциск. Фрагмент фрески трансепта
нижней церкви Сан Франческо в Ассизи. XIV в. Италия

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ (Фреска)

Фреска. Давид Гареджа. Готика

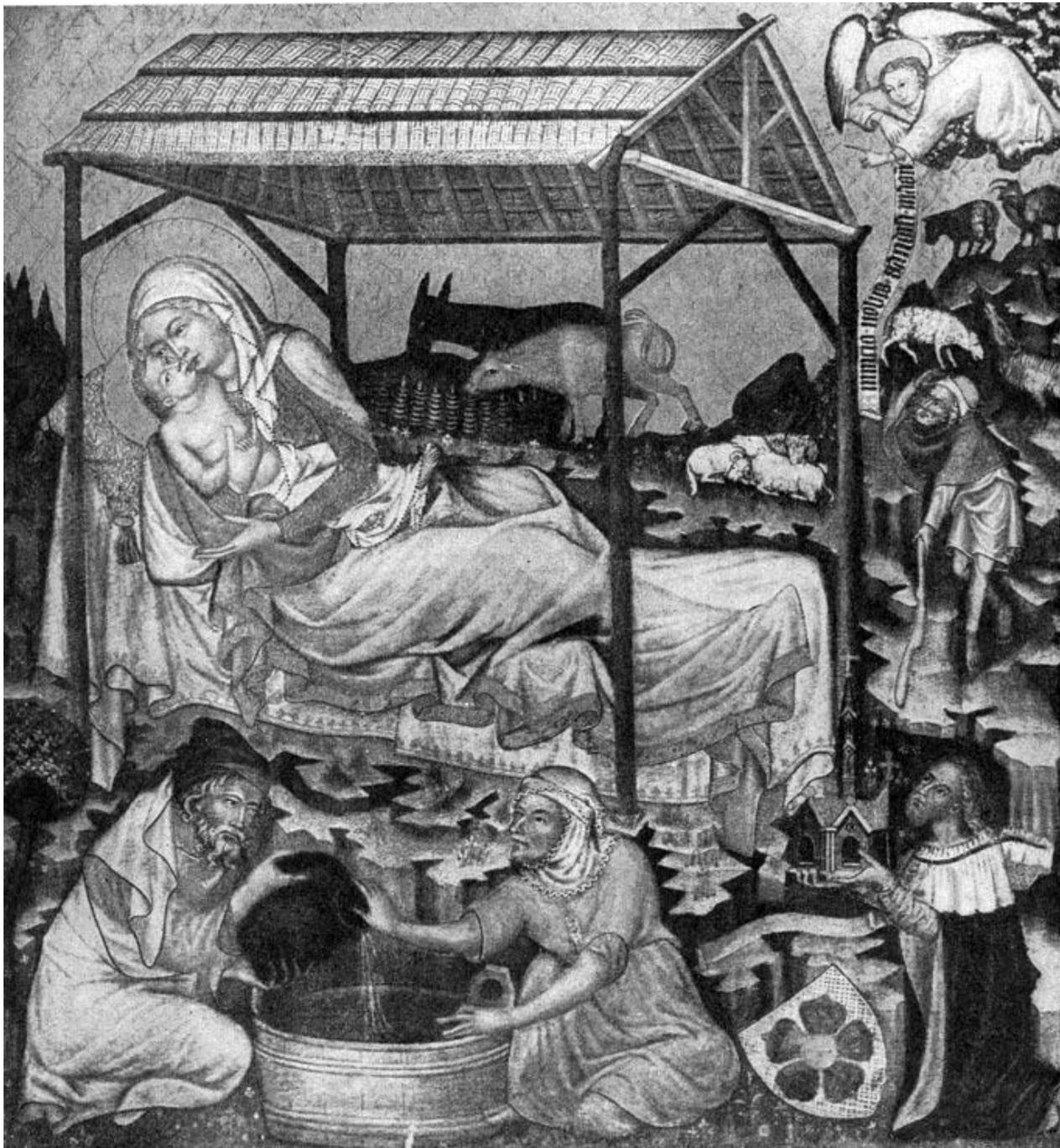
Богородица и Христос. Створка алтаря из Грудзёндза.
2-я половина XIV в. Варшава, Национальный музей. Польша

Христос. Фреска церкви в Куртя-де-Арджеше. XVI в.

Св. Георгий. Фреска церкви в Куртя-де-Арджеше. XVI в.
Румыния

Мастер Вышебродский. Рождество. Около
1350 г. Прага, Национальная галерея.
Чехославакия

МОНУМЕНТАЛЬНО- ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ (Витраж)

Витраж, пронизанный солнечным светом воплощал представления средневековья об одухотворенности материи. Стекла были не плоскими, а выпуклыми, это создавало своеобразие световых эффектов. Каждое стекло как линза фокусировало лучи, и, перекрещиваясь внутри собора, эти лучи словно размывали интерьер, делая его зыбким, невесомым. Фактическое сияние полупрозрачных цветных стекол и мерцание красочных силуэтов предопределили торжественно декоративный характер витражной живописи.

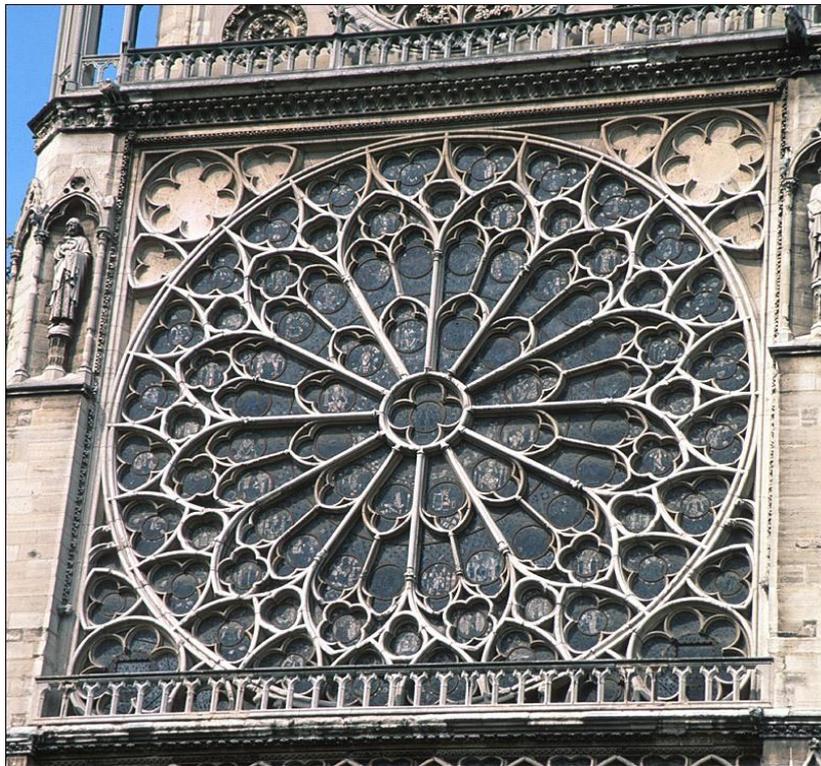

Богоматерь с младенцем. Витраж собора
в Шартре. XII-XIII вв.

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ (Витраж)

Витраж (Бесцветный: гризайль)

Контур изображения наносился на бесцветное стекло, затем производился обжиг.

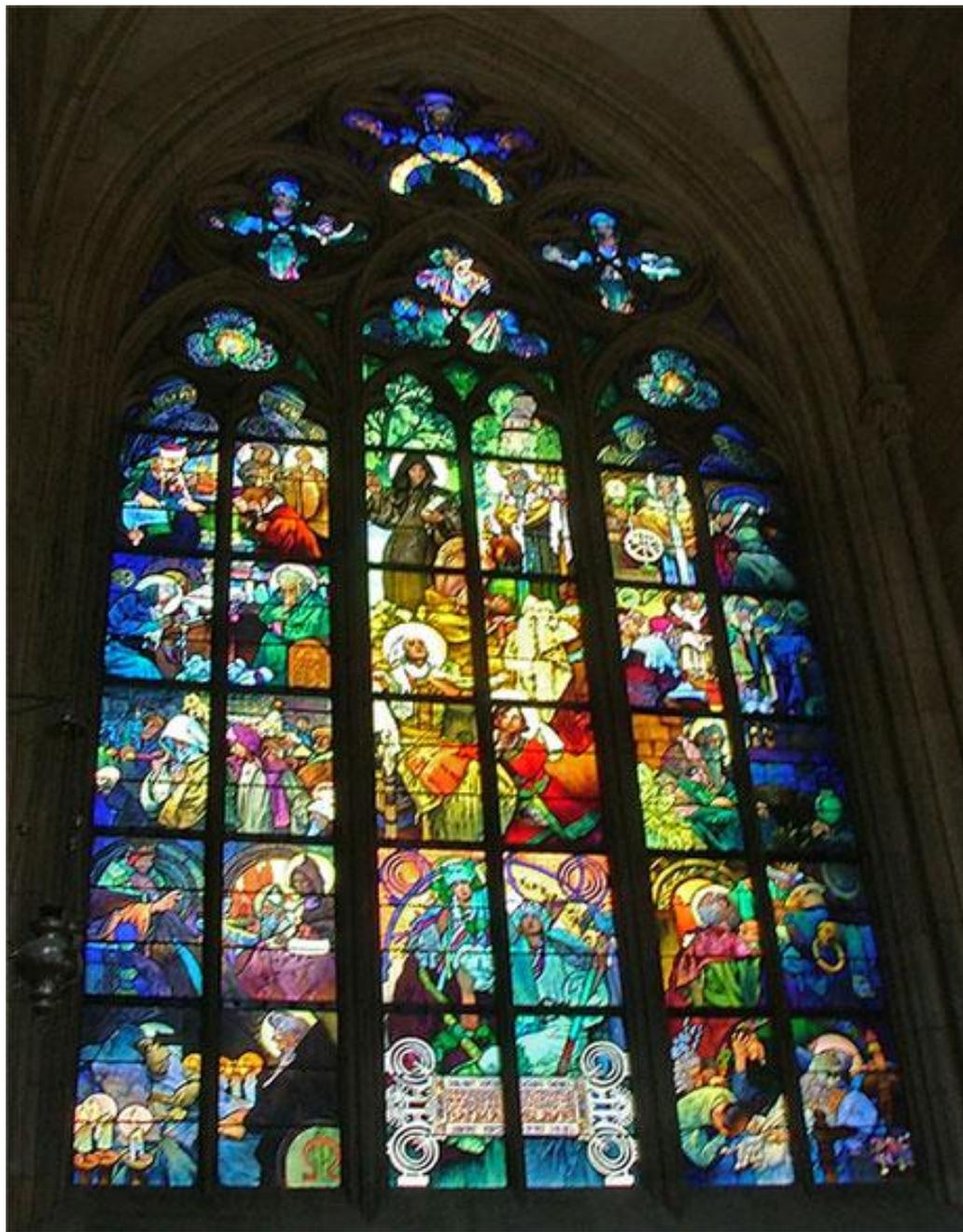
Витраж (Цветное - наборное стекло)

скрепленное между свинцовыми полосками в местах контуров или теней, так, чтобы соединения не мешали восприятию. Впечатление цельности.

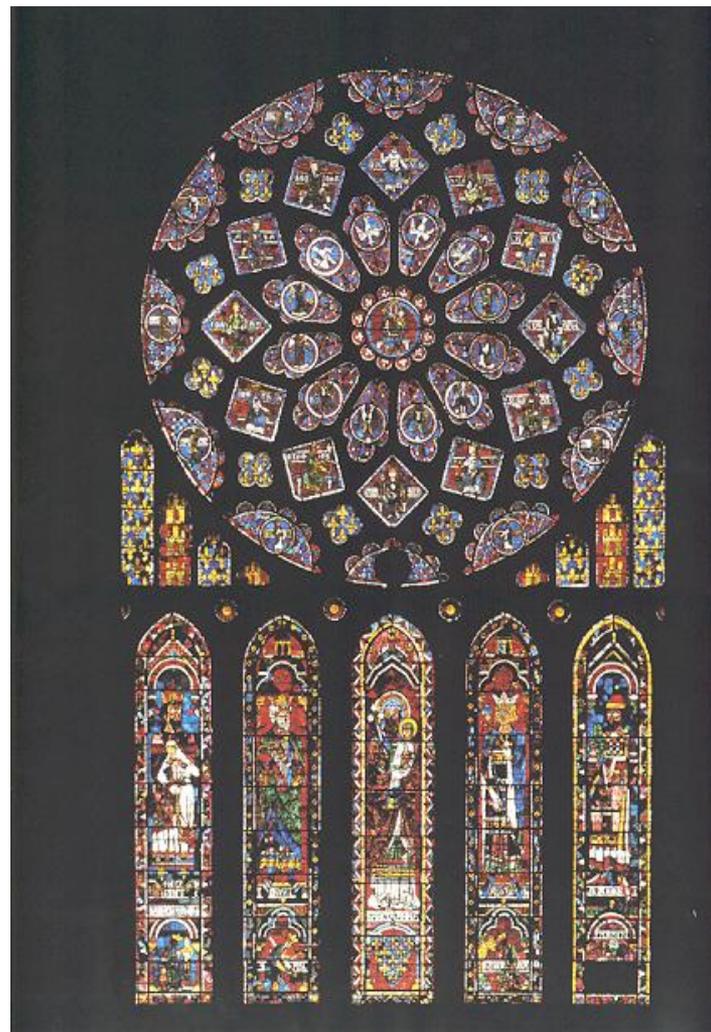
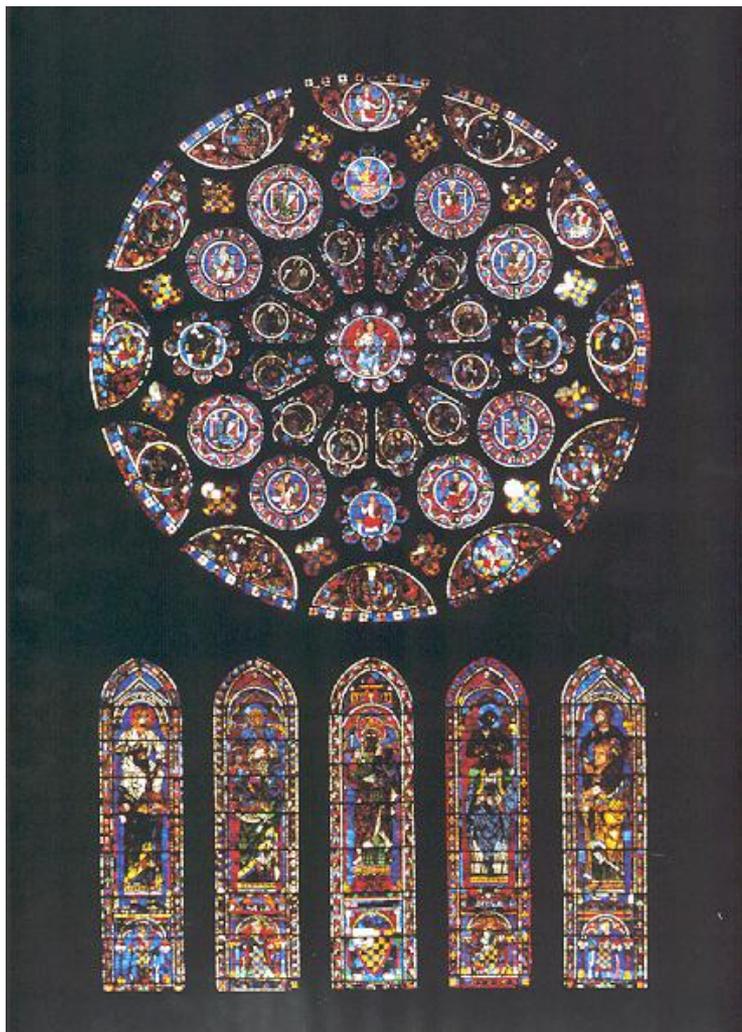
МОНУМЕНТАЛЬНО- ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ (Витраж)

Многоцветные, большие по размеру витражи из разнообразных по форме стёкол, скреплённых свинцовыми перемычками, являлись особенностью готических соборов.

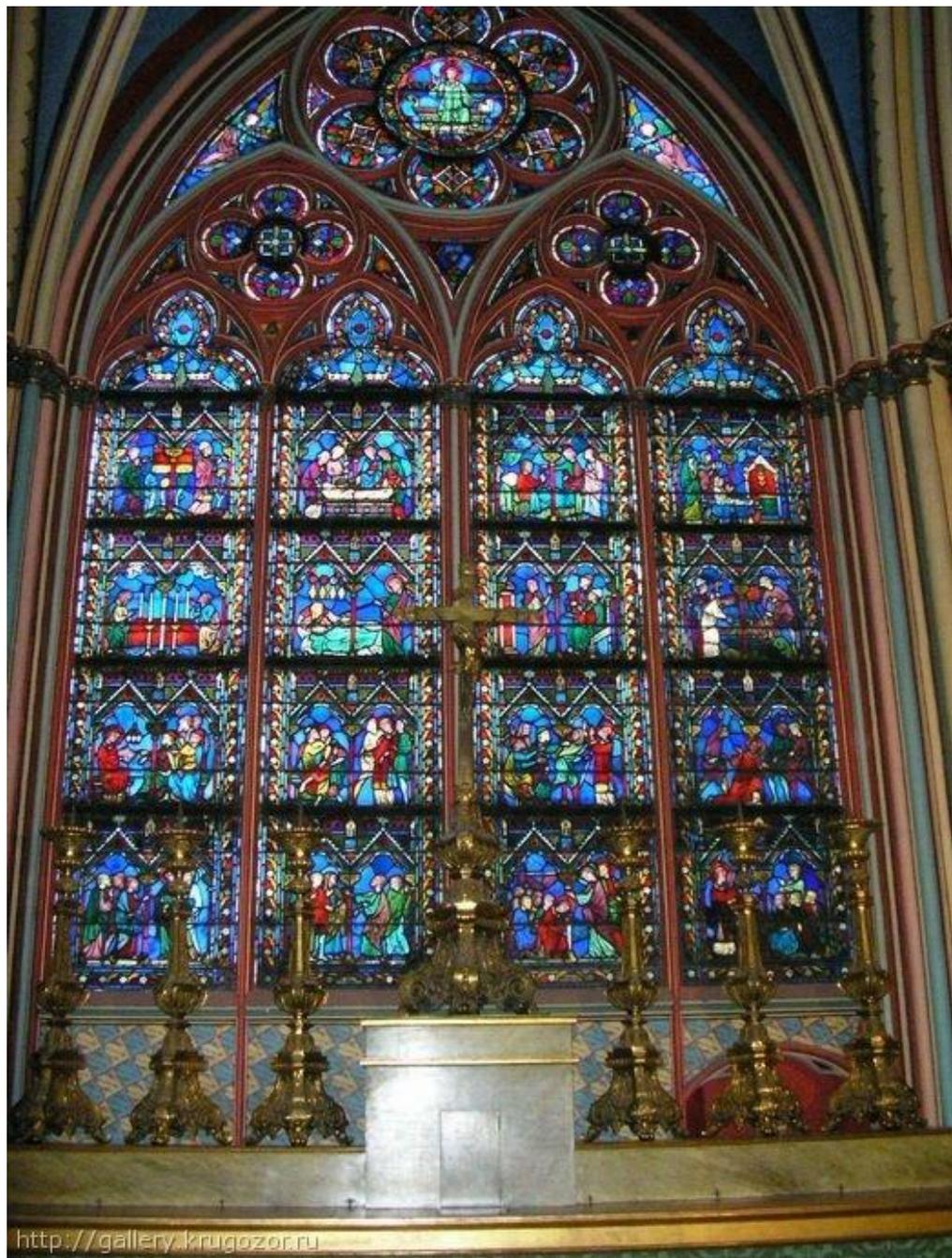
МОНУМЕНТАЛЬНО- ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ (Витраж)

Готические
витражи
изображали
религиозные и
бытовые сцены.
Они размещались
в огромных
стрельчатых
окнах, так
называемых
«розах».

МОНУМЕНТАЛЬНО- ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ (Витраж)

Свет, льющийся сквозь расположенные высоко над людскими толпами оконные витражи, связывал молящихся с окружающей внешней средой собора, и вместе с тем, пройдя сквозь цветные стекла, свет этот сказочно преображался.

Готический витраж в соборе Нотр-Дам

**МОНУМЕНТАЛЬНО-
ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ
(Витраж)**

арх 2004

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ

(Миниатюра)

В монументальной живописи:

*Лишь в период поздней готики
изображение реальной среды и
обстановки, окружающей
человека, начало приобретать
важное значение (готическая
миниатюра XIV в.)*

История французской готической
миниатюры:

- Первый длился примерно с 1200 по 1250 г.;
- Второй (II половина столетия);
- Третий (XIV в.)

Характерные особенности:

1. Первый период (вертикальность композиции, прозрачность, чистота и яркость красок).

Украшен изящными иллюстрациями на гладких золотых фонах, вписанными в круглые медальоны. Применяя творёное золото, мастер создавал впечатление мерцающего и одновременно плотного фона, на котором в удлинённо-овальных и полукруглых медальонах с розовыми рамками очень пластично написаны фигуры святых и сцены из жизни Христа.

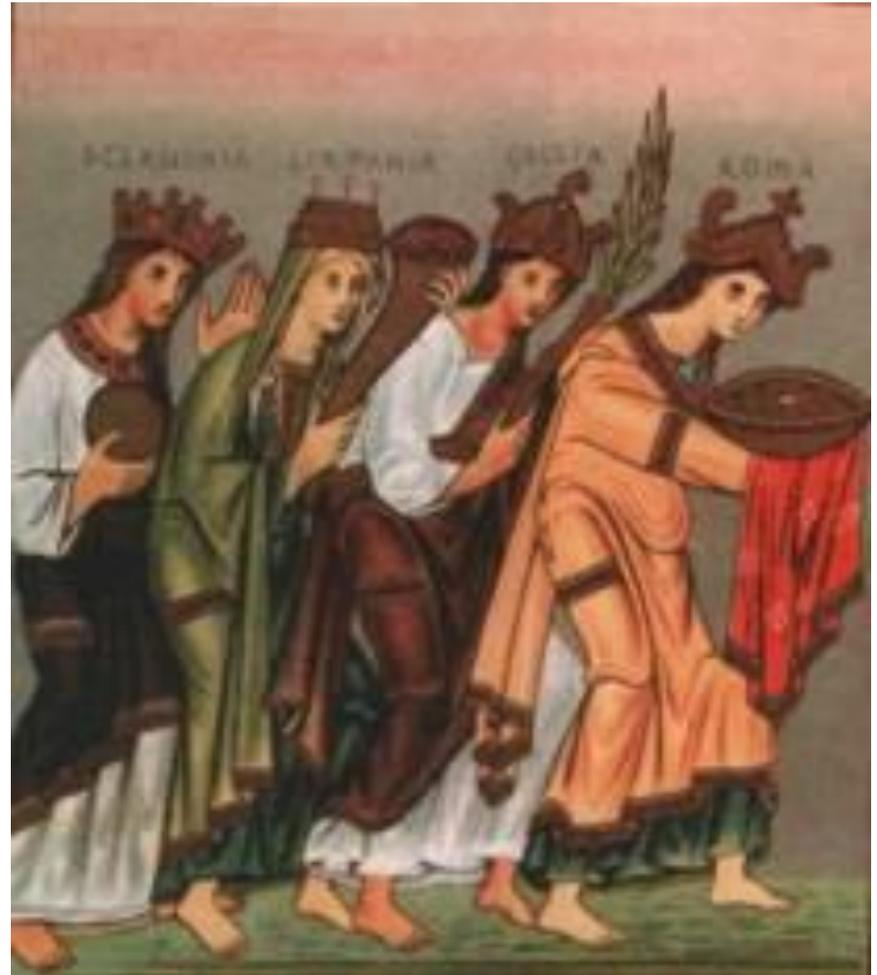
СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Книжная миниатюра)

Миниатюры конца XIII-XIV вв. не просто украшают страницу, они уже дополняют и комментируют текст, в известной мере приобретая иллюстративный характер.

Эпизоды из жизни св.Людовика. Миниатюра Больших французских хроник.
Конец XIV в.

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Книжная миниатюра)

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Книжная миниатюра)

Распространенными мотивами орнаментики в иллюстрации стали элементы готической архитектуры — пинакли, флероны, фиалы, стрельчатые арки, розы и т.д.

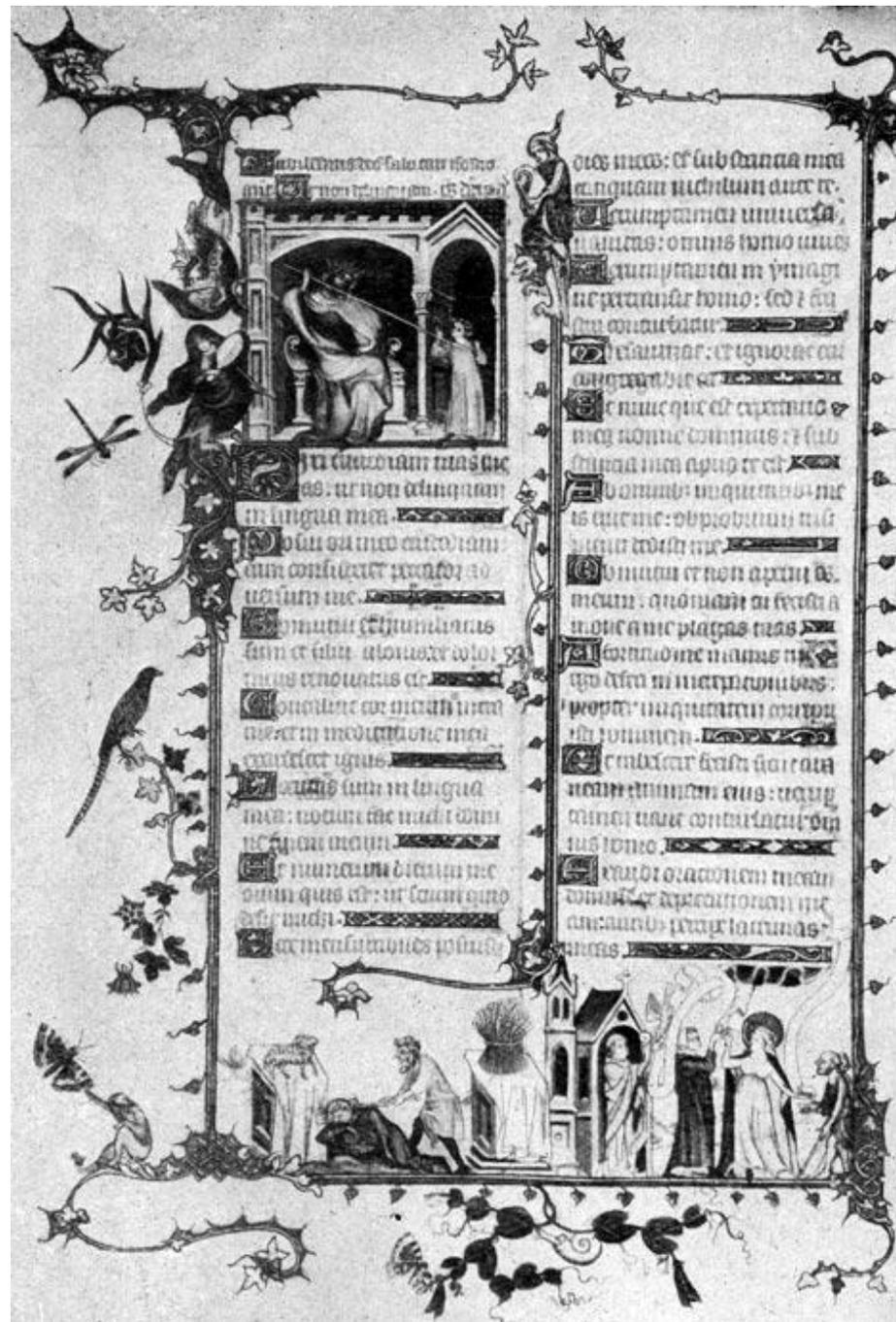

Ноев ковчег. Миниатюра Псалтыри Святого Людовика. 1270 г.
Париж

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Книжная миниатюра)

В 1327 г. Библия Роберта Биллинга и знаменитый Бельвильский breviарий (до 1343 г.)

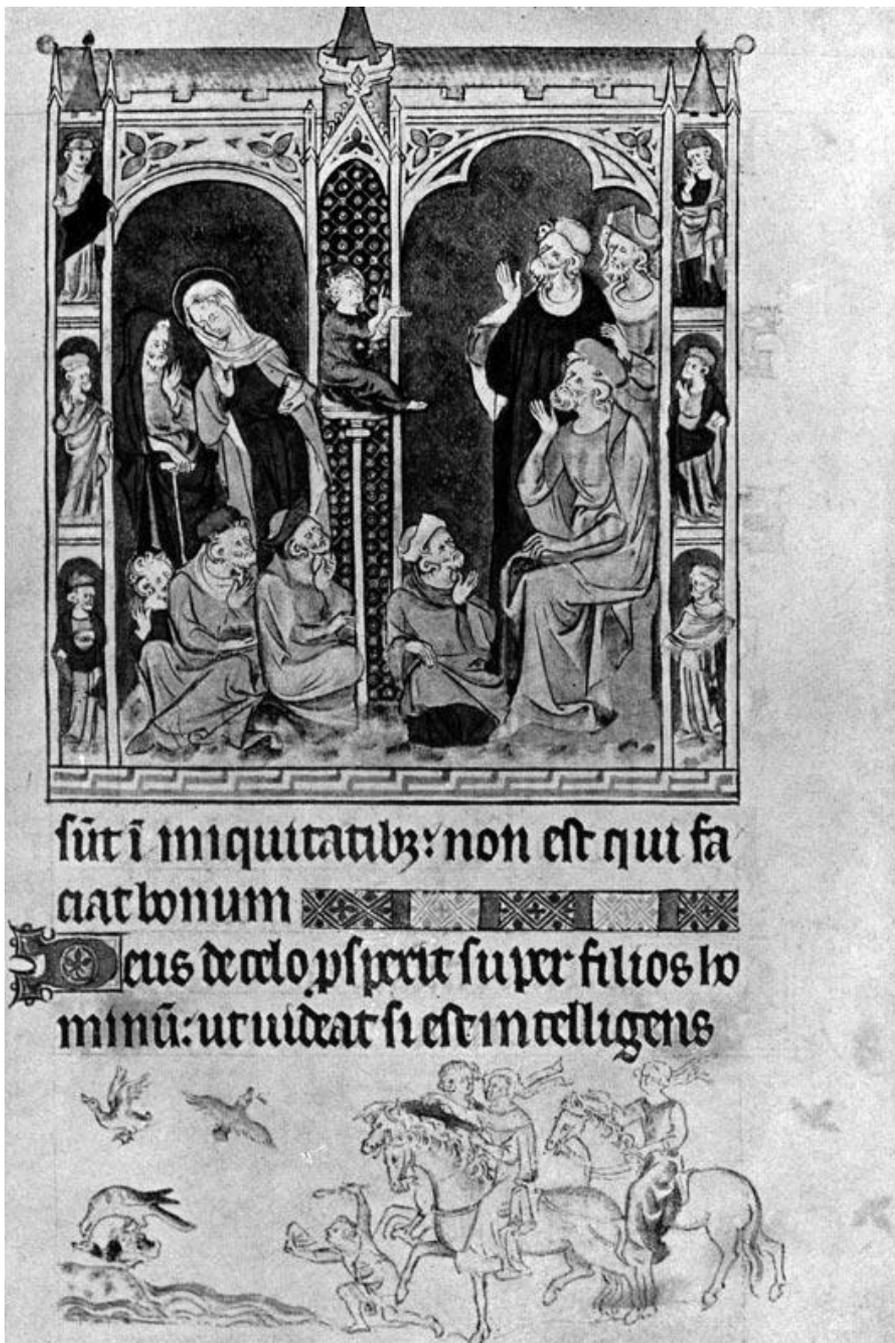
Стиль этого мастера характеризуется отказом от золотых фонов и усилением значения орнаментальных рамок, в которых среди остроконечных листьев плюща очень живо изображены птицы, бабочки, стрекозы, различные животные. Красочная гамма богата. Фантазия сочетается со стремлением внести в миниатюру реальные подробности быта, жизненно убедительные детали.

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Книжная миниатюра)

Мастер Жан Коэн Бусико, отказываясь от орнаментированных фонов и превращал миниатюру в крошечные картины. Изображая свои сцены в помещениях или на фоне реальных пейзажей с далекими горизонтами, он пользовался (хотя и очень приблизительно) правилами перспективы.

sūt ī iniquitatibz: non est qui fa
ciat bonum

Deus de celo perspexit super filios ho
minū: ut uideat si est intelligens

Христос среди учителей. Миниатюра Псалтыри королевы Марии. 1320 г. Лондон, Британский музей. Англия

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Портрет)

Портрет чаще всего встречался в сценах поднесения книг, причем миниатюристы воссоздавали живые, индивидуальные образы.

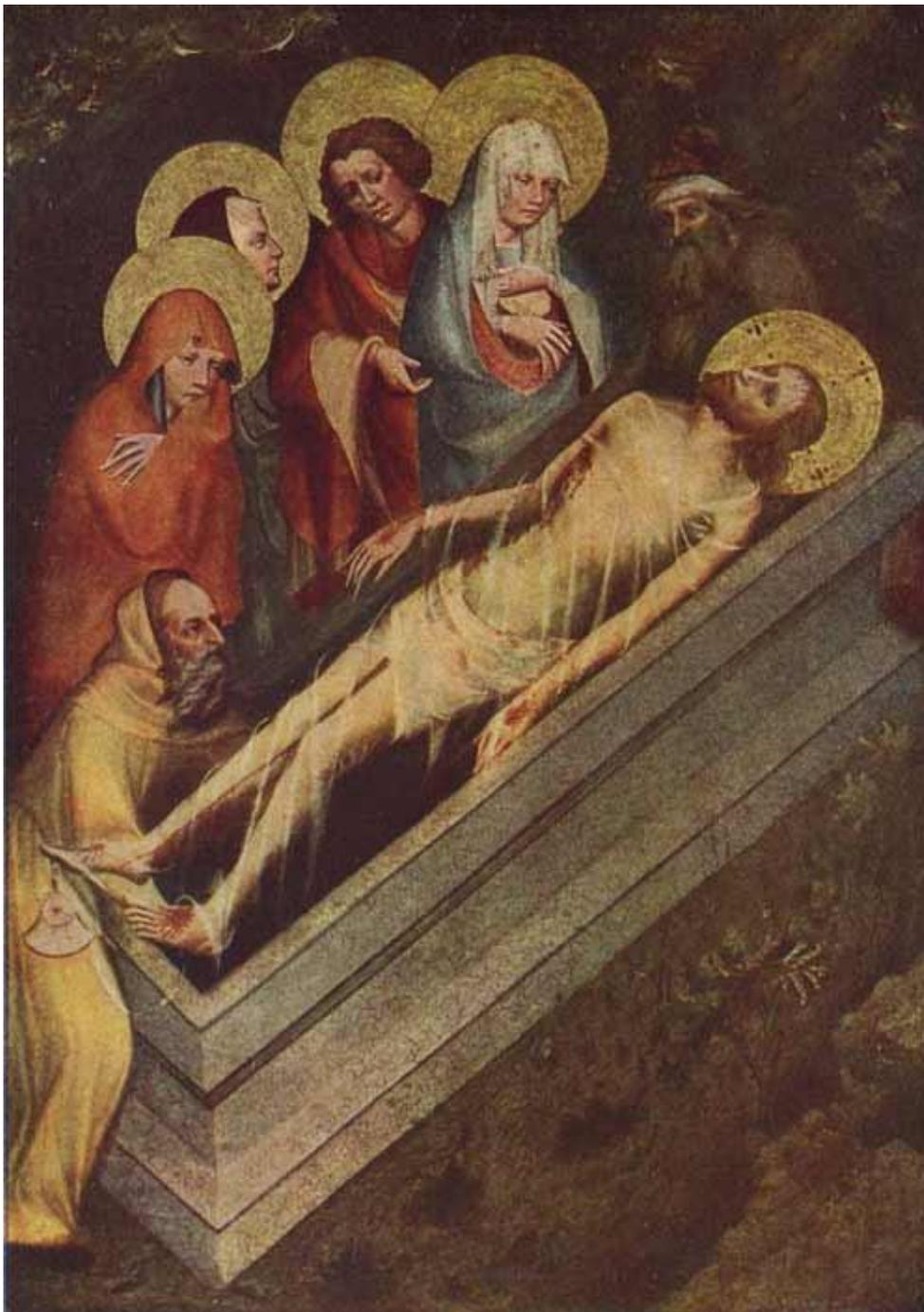
Реликварий Трех святых королей в Кельнском соборе. Фрагмент. Около 1200 г. Испания

XIII в. (примерно со второй четверти) был временем формирования чешского готического изобразительного искусства.

Высокого расцвета в XIV в. достигла чешская миниатюра

Мастер Теодорих. Святой. 3-я четверть XIV в.
Прага, Национальная галерея, Чехия

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Иконопись)

Мастер из Тржебоня в меньшей мере, чем Теодорих, уделял внимание объемно-пластической трактовке человеческого тела, передаче реальной материальности мира.

живопись темперой на дереве, то есть икона, предназначенная преимущественно для украшения алтарей

Положение во гроб. Створка алтаря из церкви в Тржебоне.
Около 1380 г. Прага. Национальная галерея, Чехия

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ (Иконопись)

Ч и м а б у э. Мадонна на троне с младенцем и святыми.
Конец XIV в. Флоренция, Уффици. Италия