

Искусство Средневековой Европы

Романика. Готика.

Дороманский период:

1. Докаролингский период («темные века») V-VIII;
2. «Каролингское Возрождение» конец VIII –IX;
3. Культура Европы X и начала XI века , которая несет черты перехода к романскому стилю.

Романским (Romanus от латинского – римский)

стилем принято называть стиль архитектуры и прочих отраслей искусства, возникший на западе Европы в конце 10 в.н.э., продолжавшийся до половины 13 века.

Он образовался вследствие перенесения элементов античного искусства вместе с христианством на север от Альп, к германским племенам, выступившим на сцену истории после падения Римской империи.

- Отдельные эпохи развития романского стиля подразделяются на три периода:
- **Ранний романский 1000 – 1100 годы.** Отличительные черты стиля этого периода выразились в массивности всех частей построек, отсутствии украшений;
- **Среднероманский 1100 – 1180 годы.** Появляются варианты украшений различных частей сооружений (фальшиво- аркадные фризы, трифории, орнаментированные порталы, затейливые капители). На первом этапе развития романского стиля в декоре зданий господствовала настенная живопись, затем рельеф;

Позднероманский или переходный период, продолжался от 1180 до 1250 гг..

Особенности: возникновение стрельчатых, трилиственных, многолиственных форм очертаний окон, порталов.

Появляется сильное стремление к обильному орнаментированию всех частей сооружения с добавлением статуй в промежутках колонн.

Стиль существовал в Северной Европе, Германии, Франции, Италии.

Становление романского стиля в Европе связано с завершением целого ряда глобальных процессов, проходивших на протяжении веков:

- Сложение зрелых форм феодальной системы
- Сложение наций, народов, стран в Европе
- Формирование единой развитой сети монастырей на территории Европы. Создание общеевропейских союзов. Укрепление власти пап.
- Окончательное разделение христианской церкви на православие и католичество 1054.
- Завершение многослойности дифференциации (от лат. *differentia* — «различие») общества. Сословное разделение, развитие этикетности жизни «высоких» сословий, определение их привилегий.

Социальные группы людей романского периода, определившие лицо времени:

- Духовенство и монашество, под влиянием которых формируется религиозное сознание населения.
- Феодалы и рыцарство. На первые роли выдвигается именно рыцарство, военная сила, к концу 12 века сложившаяся как сословие родовой знати. Храбрость без страха и упрека, обязательная щедрость были необходимыми добродетелями идеального рыцаря. Формируется культ Прекрасной Дамы. Девиз рыцаря - «Сражаться и любить».
- Активную роль в обществе стали играть горожане, формирующееся третье сословие города, во многом противопоставляло себя феодалам.

На формирование культуры и искусства влияли следующие факторы:

- Христианские догматы.
- Куртуазная рыцарская «высокая» культура. Куртуазная культура (от фр. учтивый, придворный, рыцарский). Система правил поведения при дворе или наборе качеств, которыми должен обладать придворный. В Средние века куртуазность касалась, правил поведения к женщине и выражалась в куртуазной любви. Куртуазность возникла при Филиппе Августе и Людовике VII в 12 веке во Франции. Центром куртуазной культуры были феодальные замки.
- Народная фольклорная культура или «низовая» культура.

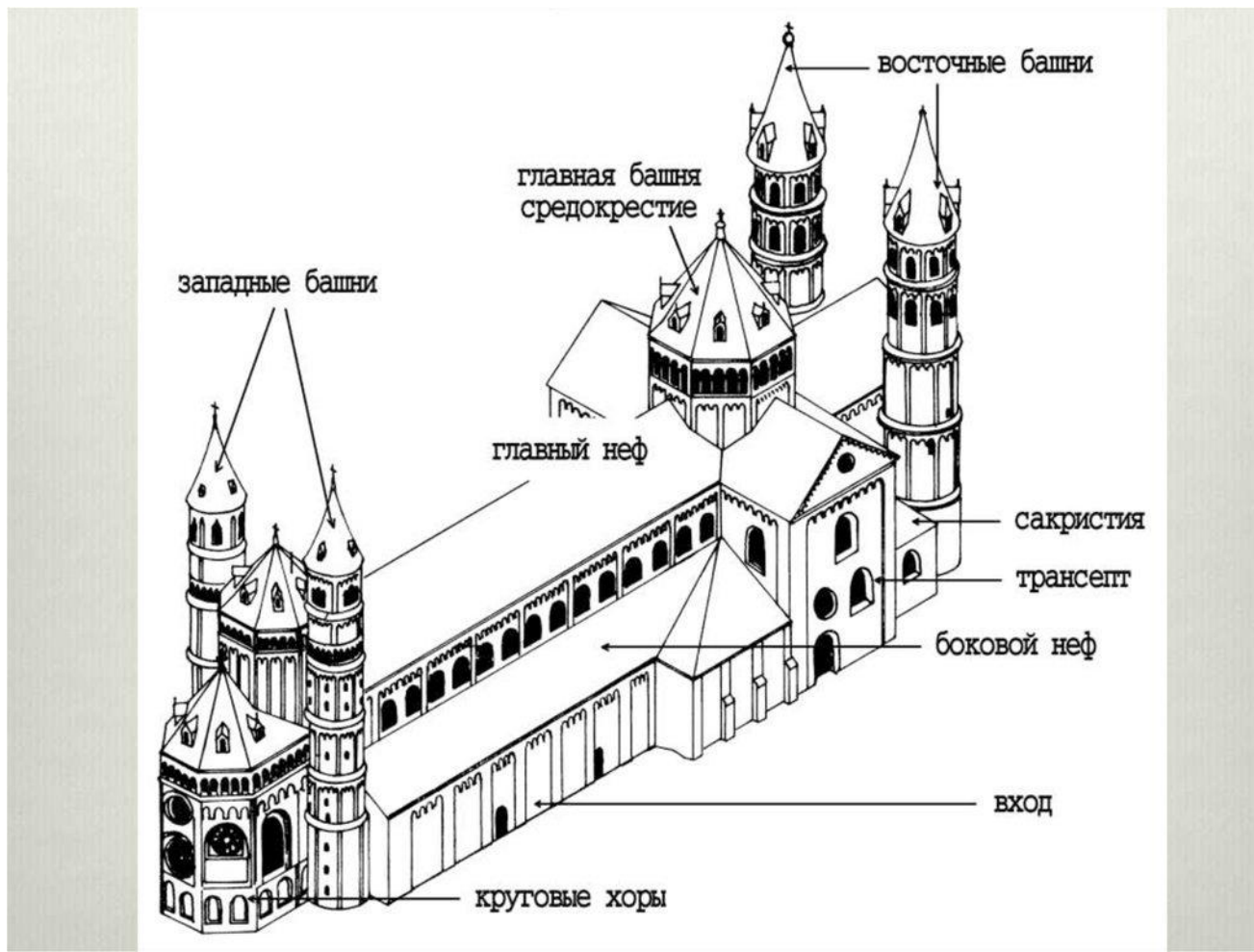

В политически разобщенной Европе развивались разнообразные местные традиции, обусловленные разным кругом влияний на каждой территории. Поэтому, главной вненациональной объединяющей силой была, католическая церковь, в 11 веке подчинившая себе почти всю монастырскую систему. Церковь являлась заказчиком всех культовых сооружений и многих других произведений искусства.

Другим объединяющим началом стали массовые паломничества к святым реликвиям. Культ святых связан с языческими отголосками в сознании средневекового человека, который по сути оставался варваром. Людям было легче верить в конкретного человека возведенного в ранг святого и в чудо, совершаемое святым при жизни и его мощами после смерти. Святые были ближе и понятней необразованному человеку, чем почитаемый, но в их представлении более абстрактный бог. Большинство храмов романского периода посвящены разным святым, особо почитаемым на той или иной территории.

Важнейшим процессом в средневековье, были крестовые походы, призванные решить сразу несколько проблем. Фанатизм религиозной идеи походов – «освобождение Гроба Господня» прикрывал материальные расчеты. Крестоносцы стали силой, объединяющей Европу и соединившей ее с Востоком, пусть даже конфликтным путем. Крестоносцы привнесли с Востока идею, повлиявшую на градостроительные задачи – это город с регулярной застройкой.

В романский период окончательно складывается образ храма -распятая в форме латинского креста. Предпочтение отдавалось горизонтальному развитию пространства от входа к алтарю. Католический храм выглядит как 3-х или 5-ти нефная базилика, центральный неф в которой возвышается над боковым. Средокрестие центрального нефа и трансепта, как символический узел храма обозначен массивной башней.

Характерные черты романских сооружений

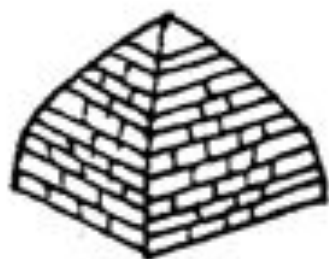
- Архитектура церквей подчинялась их главной задаче – вместить большое количество людей;
- Каменные, массивные конструкции, толстые стены, обилие гладких поверхностей, суровая простота;
- Окна прямоугольные, маленькие, арочные;
- Линии полуциркульные, горизонтальные, вертикальные;
- Элементы интерьера: залы с открытыми потолочными балками и опорами по центру;
- Конструкции сводов : цилиндрический, крестовый, сомкнутый, зеркальный, купольный.
- Цвета: красный, зеленый , белый, коричневый;
- Важной составляющей романского храма являлась подземная часть – крипта. Боковые нефы отделялись от центрального аркадами, опиравшимися на столбы.

Особенности романской архитектуры:

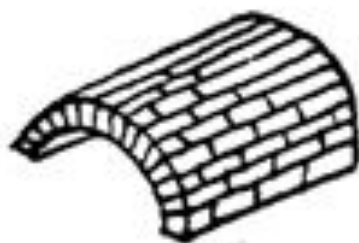
- Здания подобны крепостям
- Обособленность
- Замкнутость
- Защищенность
- Монументальность
- Массивность
- Простота
- Грубоватый и скупой декор
- В рельефах и круглой скульптуре - орнаментика близкая «звериному стилю».
- Скульптура неразрывно связана с архитектурой

А

Б

В

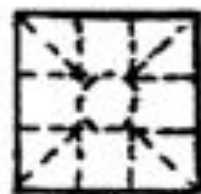
Г

Д

Е

Ж

З

И

К

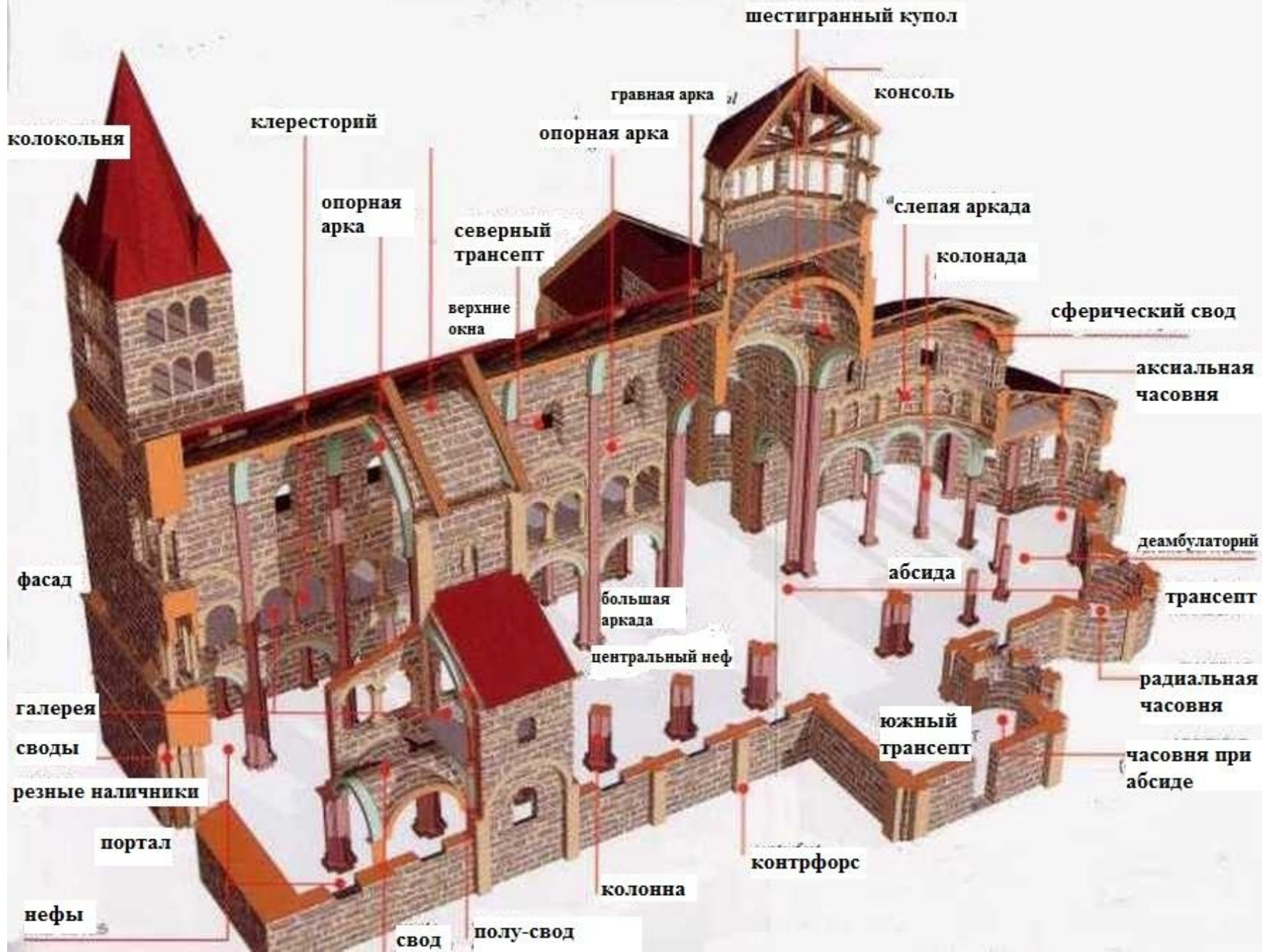
Л

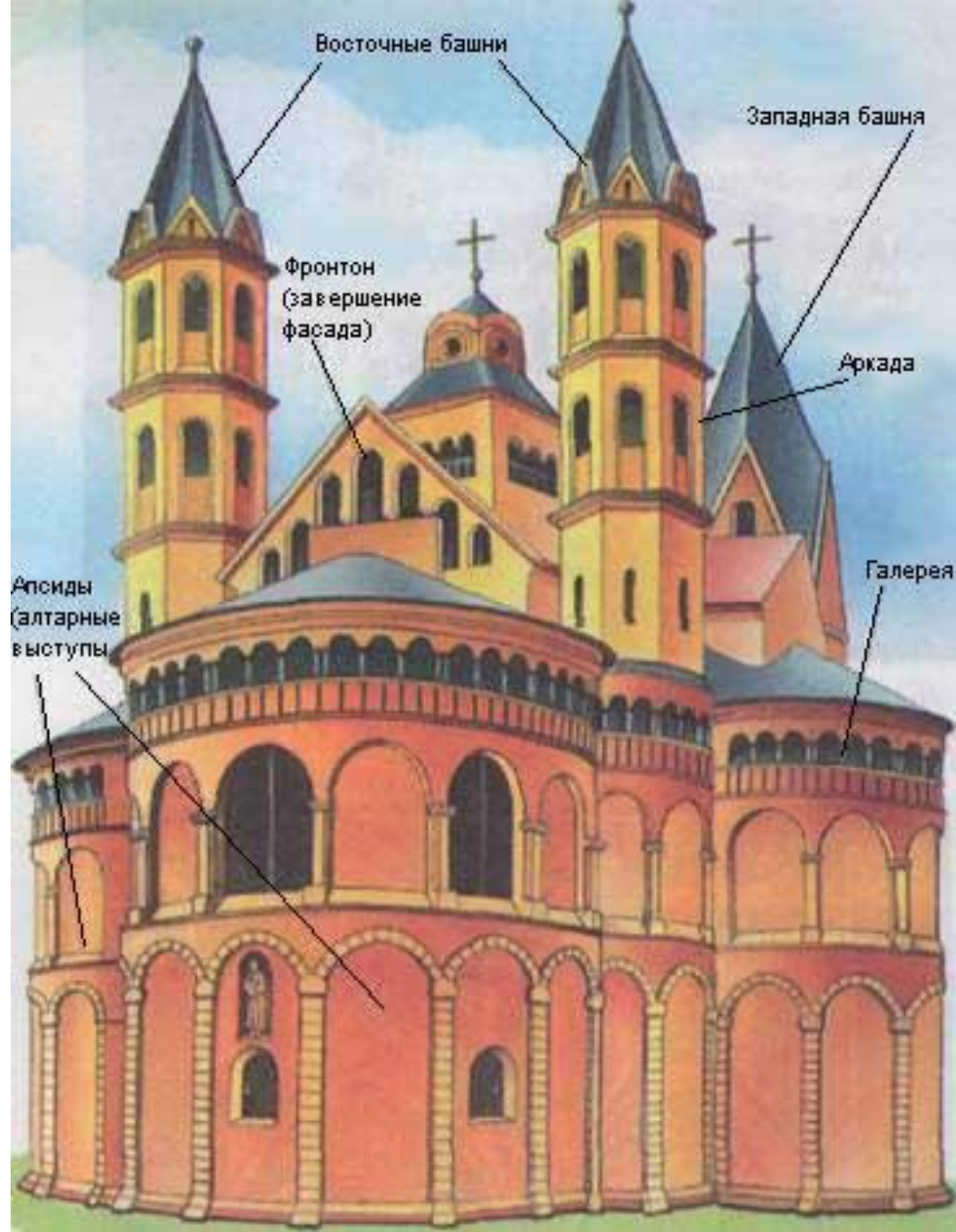
РИС. 4

А — крестовый свод;
Б — монастырский свод;
В — цилиндрический свод;
Г — купольный свод;
Д — сомкнутый свод;
Е — стрельчатый свод;
Ж — крещатый свод;
З — зеркальный свод: а—
зеркало, б — радуга;
И — парусный свод: а—парус;
К — византийский свод: а—
парус;
Л — готический (звездчатый)
свод.

РОМАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Сент-Этьен-де Невер, 1068-1097

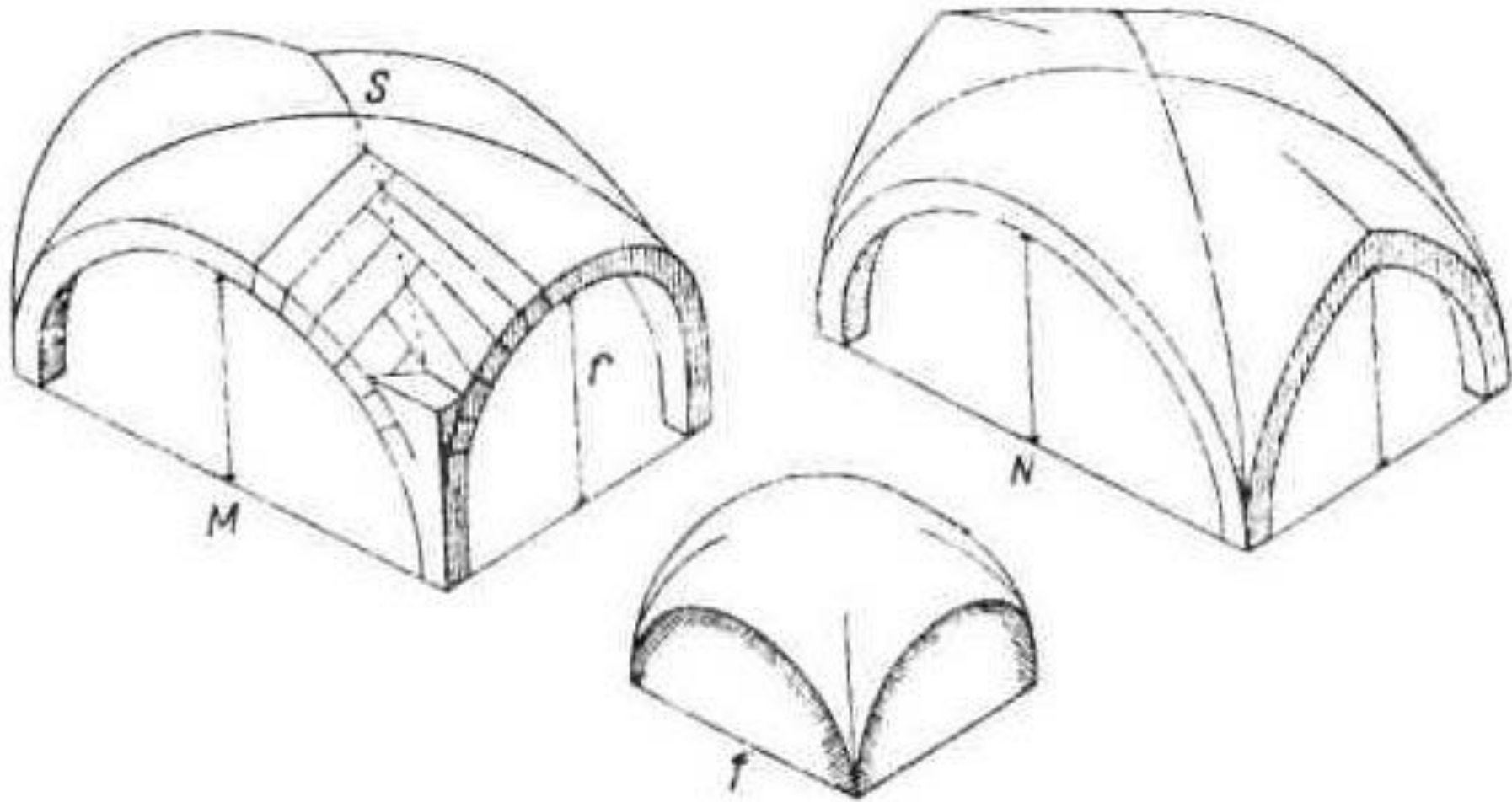

Романская церковь

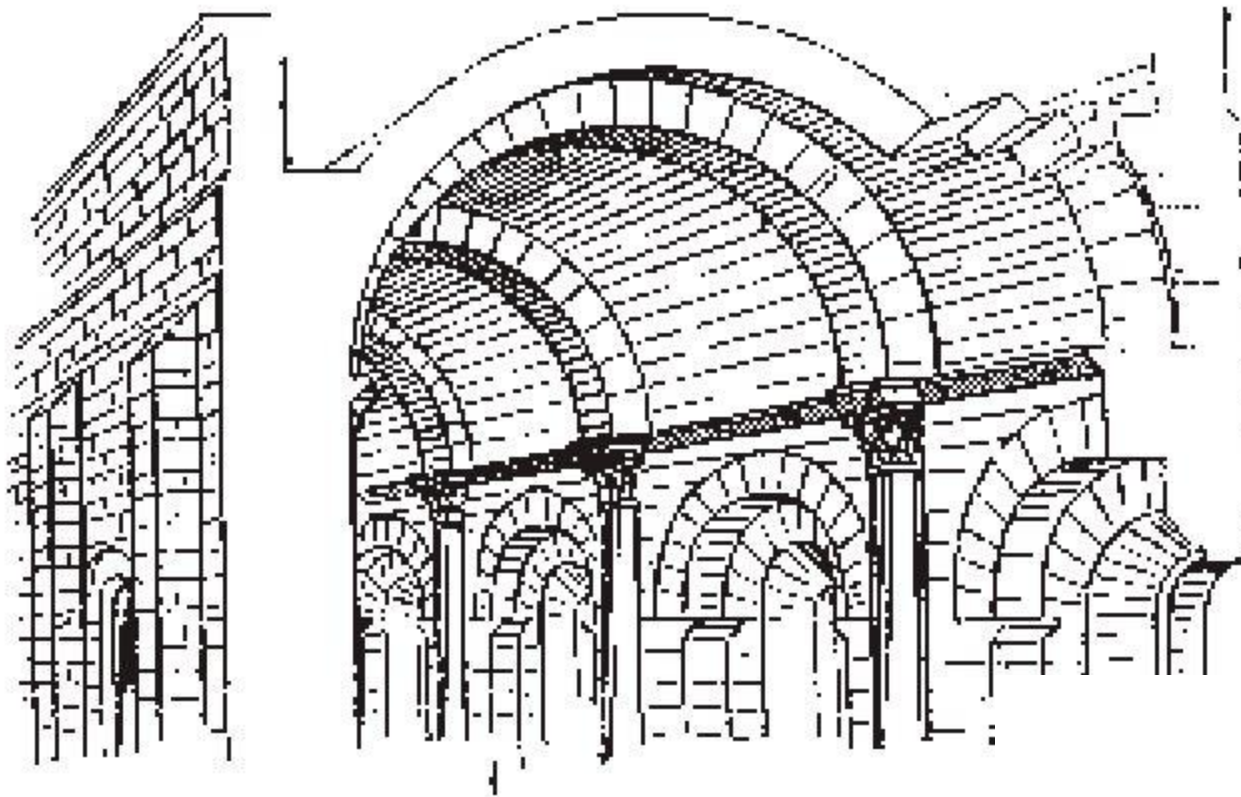

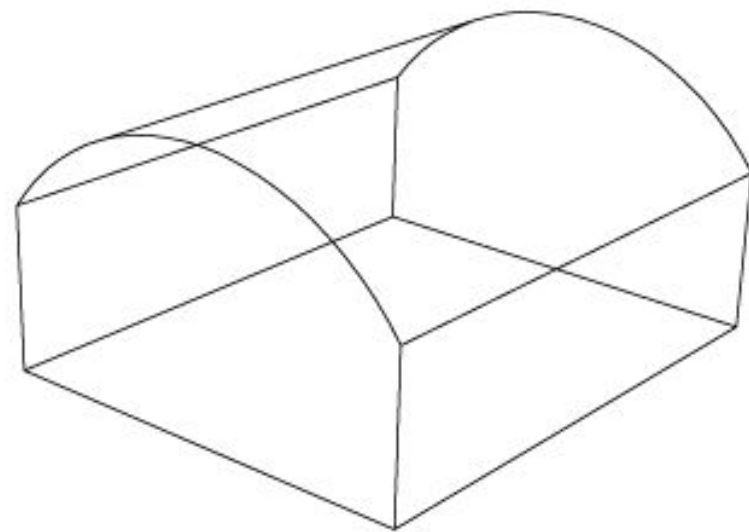
ТРИФОРИЙ (ср.-век. лат. triforium, от лат. tri- - три и foris - дверь, вход), в романской и готической архитектуре узкие продольные галереи над боковыми нефами, открытые в центральный неф тройными или двойными арочными проемами. Иногда арки трифориев - только декоративные (стен за ними нет).

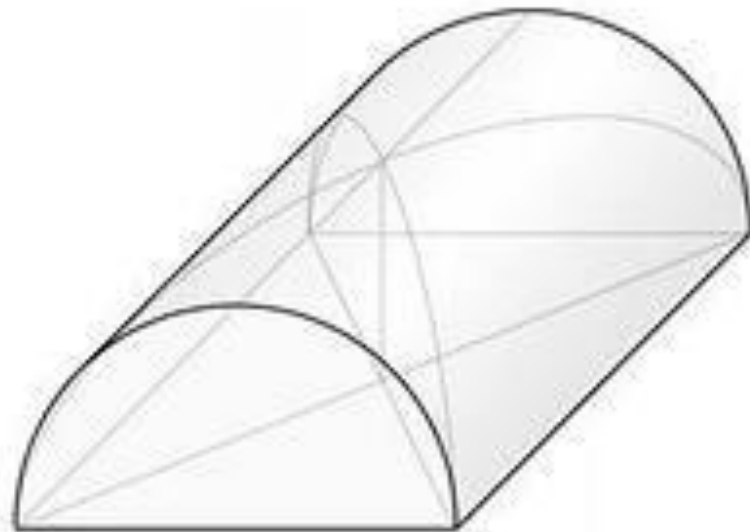

Крестовый свод

Коробовый свод

Цилиндрический свод

Крипта (от др. греч. крытый подземный ход, тайник) — в средневековой западноевропейской архитектуре одно или несколько подземных сводчатых помещений, расположенных под алтарной и хоральной частями храма и служащее для погребения и выставления для почитания мощей святых и мучеников. Другое название крипты — «нижняя» церковь.

Базилика Сант-Амброджо, или Амвросианская базилика 4-5 век, перестроена в 11-12 веке. Италия.

Церковь Нотр-Дам-ля-Гранд 1086 г. Франция.

Церковь Сен Мадлен в Везле 1120-1150гг. Франция.

Церковь Сен Жиль 12 век. Франция.

**Лондонский Тауэр 1078 г.
Великобритания.**

Соборный комплекс в Пизе 1063 -1118 г. Италия.

Собор в Шпейере 1030 – 19 век. Германия.

Кафедральный собор Святого Иакова в г. Сантьяго-де-Компостэла. 9 –10-11-13- 17-18 века Испания.

Первая церковь на этом месте кафедральный собор была выстроена в 829 г. до н. э. по приказу короля Альфонсо III Леонского, и уже тогда пилигримы потянулись к могиле святого. Церковь была разрушена до основания в 997 г. войсками кордобского халифа, и то здание, которое мы можем увидеть сегодня, датируется 1075 г. Точнее, основная его часть, которая строилась по архитектурному плану собора Сен-Сернена в Тулузе, одного из величайших шедевров романского архитектурного стиля во Франции. Строительство было долгим, и церковь освятили только в 1211 г., а впоследствии расширяли и дополняли в 16, 17 и 18 вв.

Площадь у входа в храм

Башни главного фасада

**Кафедральный собор Святого Иакова в г. Сантья́го-де-Компостéла.
9 –10-11-13- 17-18 века Испания.**

**Кафедральный собор Святого Иакова
в г. Сантья́го-де-Компостéла. 9
–10-11-13- 17-18 века Испания.**

**Романская церковь Мария-Лах основана в 1093г.
Германия.**

Интерьер церкви в Клюни

- Церковь Святого Петра и Святого Павла в Клюни 1080- 1131гг. Франция.

Рельефы церкви в Кюни

Романское изобразительное искусство подчинено архитектуре. Храм объединял все виды искусства и был средоточием творческой деятельности народа. Большое место уделялось фреске (изображались эпизоды из библейской истории).

Длительное время скульптура была отвергнута церковью, в романском искусстве монументальная скульптура (особенно рельеф) получает большое распространение в 1100 году. Использование человеческой фигуры в композициях, на темы: библейских и евангельских притч. В романской пластике встречается сочетание возвышенного и повседневного, героического и низменного, гротескного. С развитием городов и распространением ереси в соборную скульптуру проникли образы крестьян, образы средневековой истории, образы народной фантазии – химеры, демоны.

Многие характерные качества романского стиля в скульптурном убранстве храмов были выработаны во Франции. Основное внимание уделялось порталу, который знаменовал переход в пространство храма, своеобразный рубеж между миром тварным и профанным (лат. profanus - лишенный святости; нечестивый), земным и миром священным. Идеологически важные изображения располагались в тимпанах.

Тимпан- часть стены ограниченная сверху аркой, снизу дверным проемом.

Аркбутан – открытая полуарка, перекинутая через крышу бокового нефа и переносящая давление (распор) сводов на контрфорс.

Архивольт- наружная, архитектурно – выделенная часть арки.

Вимперг – высокий остроконечный резной фронтон над оконным или дверным проемом(порталом).

Контрфорс- устойчивая, поперечная стенка или вертикальный выступ, укрепляющий основную несущую конструкцию (наружную стену).

Неф- продольная часть базилики, отделенная от других опорами (колоннами).

Пинакль – декоративные башенки с остроконечными завершениями, венчающие контрфорсы.

Собор как самая высокая вертикаль является пространственным ориентиром, видимым далеко за пределами города.

Идея (от греч. idea – понятие, представление) подразумевается главный жизненный, философский смысл того или иного явления.

Символично - аллегорический тип мышления – вера в чудеса. Средневековое искусство обращалось к образу Богоматери – заступницы.

Капитель церкви в Ключи

Церковь Сен - Поль в Иссеуре 13 век. Франция.

Скульптурная капитель в Сен Поль Иссеуре

В гражданской архитектуре наиболее характерной для времени постройкой был феодальный замок. В его архитектуре функционально и образно выражена идея сильного феодала в период сложения крупной земельной собственности. Потребность в замковом строительстве возникает в связи с тем, что феодалу необходимо было защищать свою семью и подвластное ему население от других феодалов. Замок представлял собой крепость, построенную в неприступном месте, был обнесен мощными стенами, его план подчинялся характеру местоположения: он мог представлять в плане четкую геометрическую или неправильную форму. Внутри стен строилась дозорная башня – **донжон**, жилые и хозяйственные постройки, Замок развивался, как живой организм и строился несколько столетий.

Для многих романских сооружений характерно гармоничное соединение с ландшафтом, сооружения становились продолжением и развитием пластики той или иной местности.

Замок Перштейн ,12 век,Чехия.

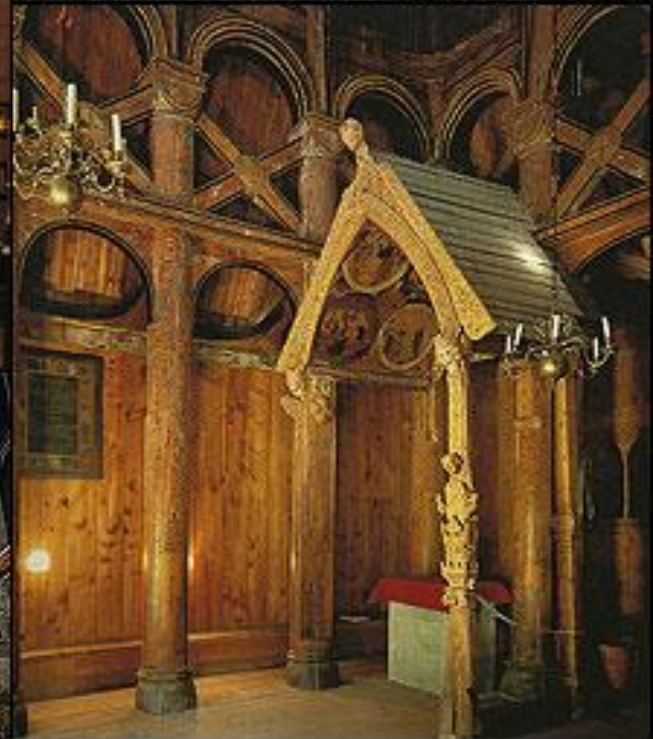
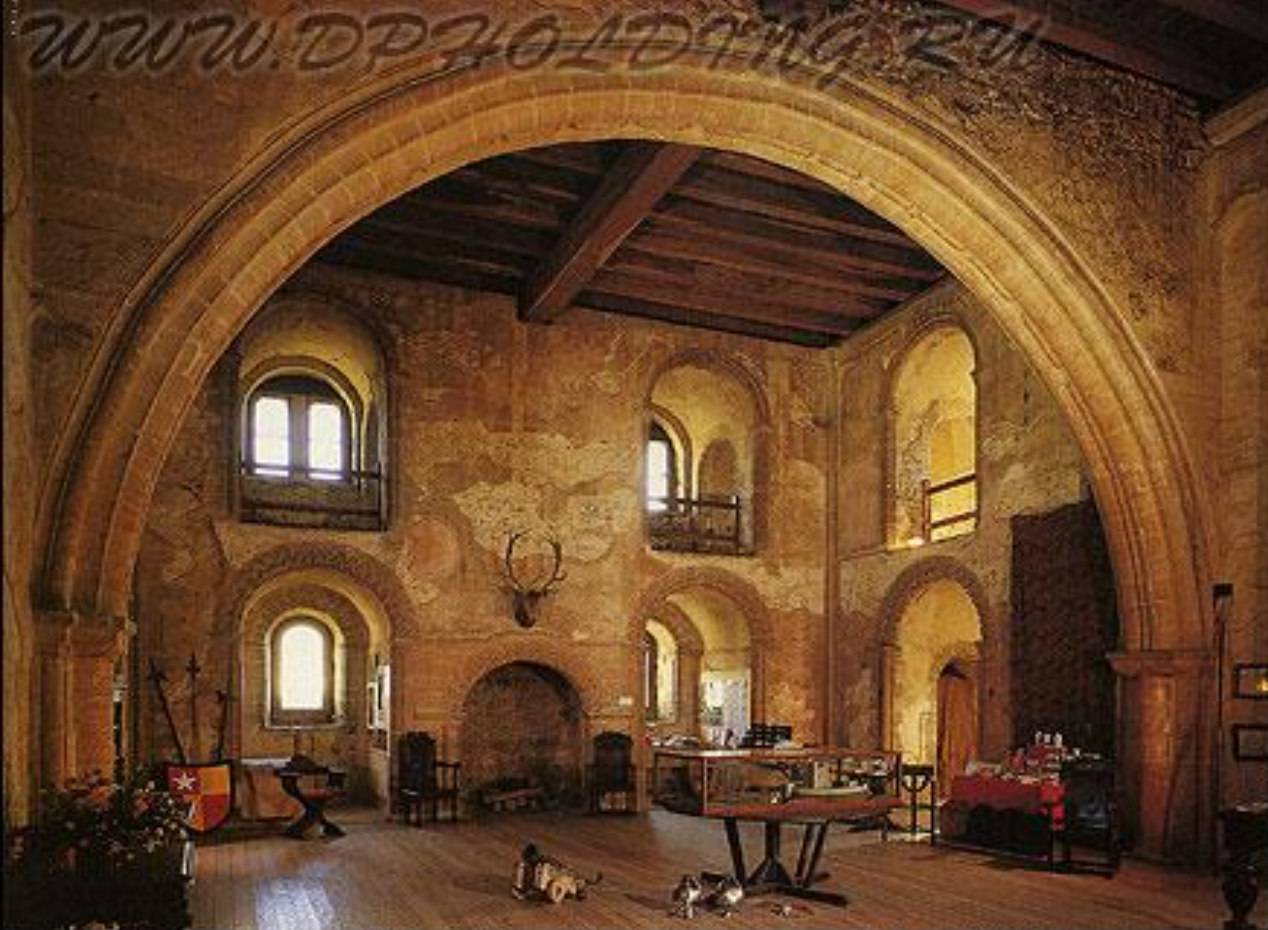

Карлов замок в Праге, 12 век

Вход в средневековый замок

Интерьеры романских храмов и гражданских построек

**Замок Эльц,
1157,
Германия**

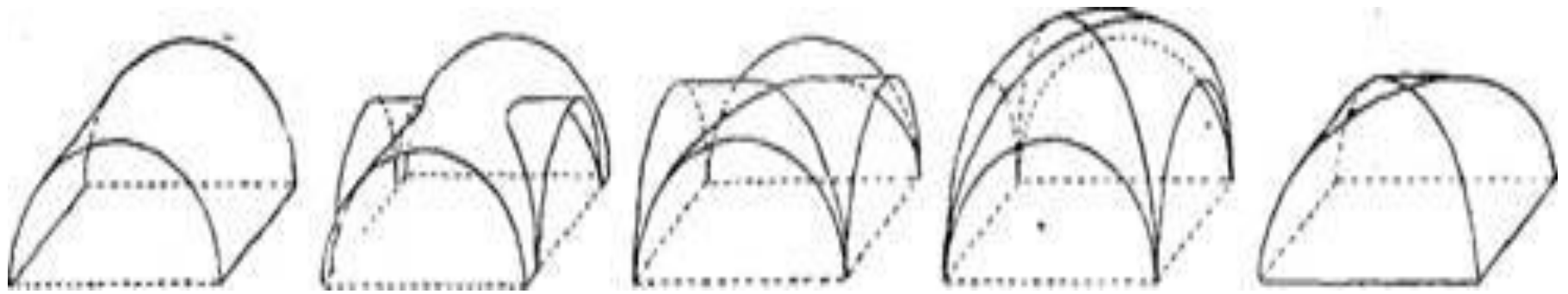

Замок Эльц ,1157, Германия

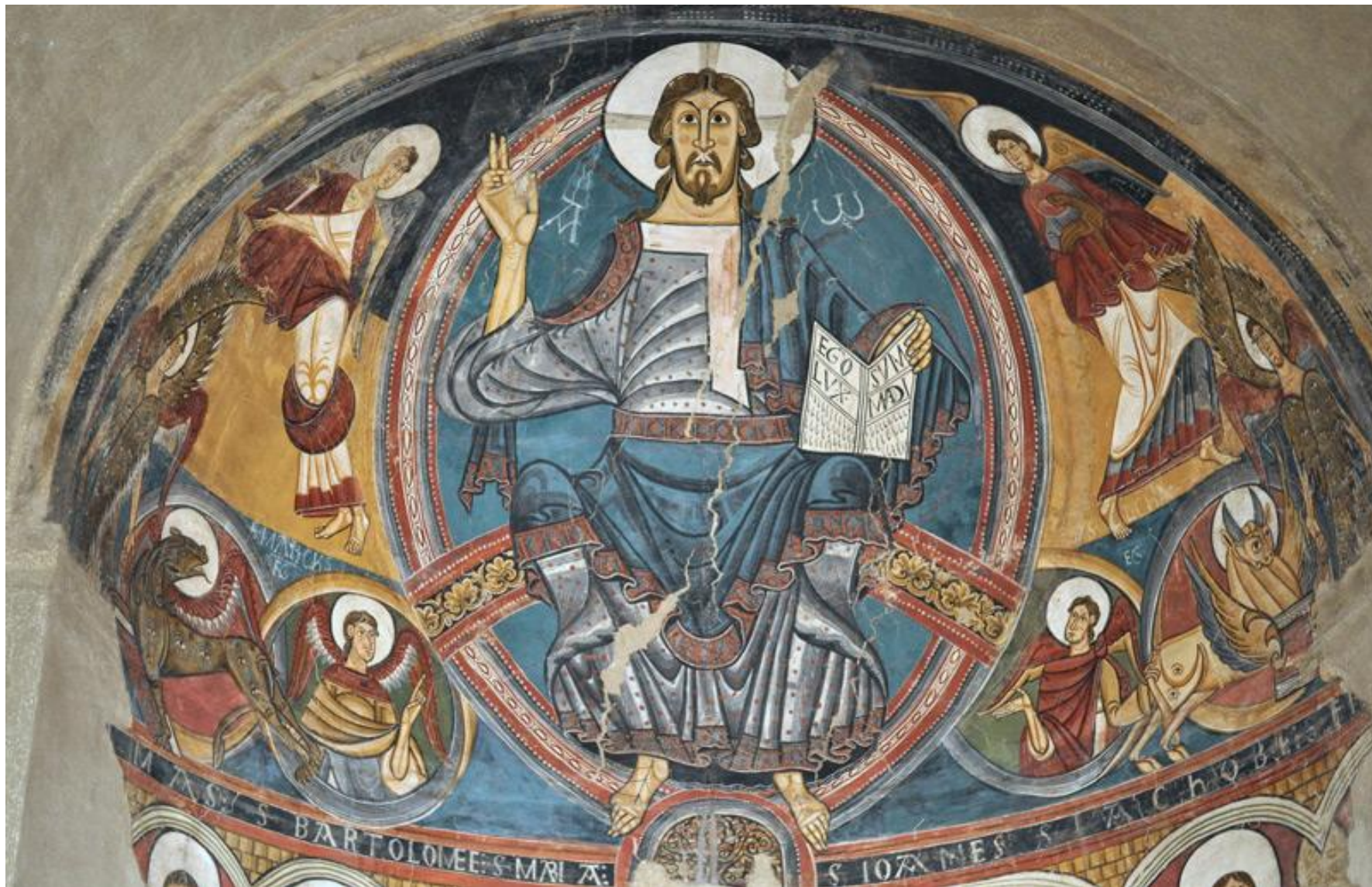

Замок Эльц ,1157 ,Германия

Схема сводов: цилиндрический, цилиндрический на распалубках, крестовый, крестовый на нервюрах и сомкнутый.

Росписи из церкви св. Климента в Тауле (Испания), 1123 г.

Сохранившаяся до наших дней романская стенная живопись относится к периоду, который начинается приблизительно в последней четверти XI в. и кончается, в зависимости от районов, между 1150 и 1250 гг. Особое место в романском искусстве Европы занимает испанская живопись. Это хорошо сохранившиеся монументальные ансамбли и произведения станковых форм — алтарные изображения «фронталес», расписные балдахины (Христос во славе. Балдахин из церкви Сан-Марти в Тосте. Около 1200) и миниатюра. Произведения монументальной живописи Испании отмечены грубоватой и суровой выразительностью, имеют четкий контурный рисунок; предпочтение отдается плотным, кроющим краскам, особенно характерны коричневые тона. Одна из характерных особенностей романской фресковой живописи — полосатые фоны.

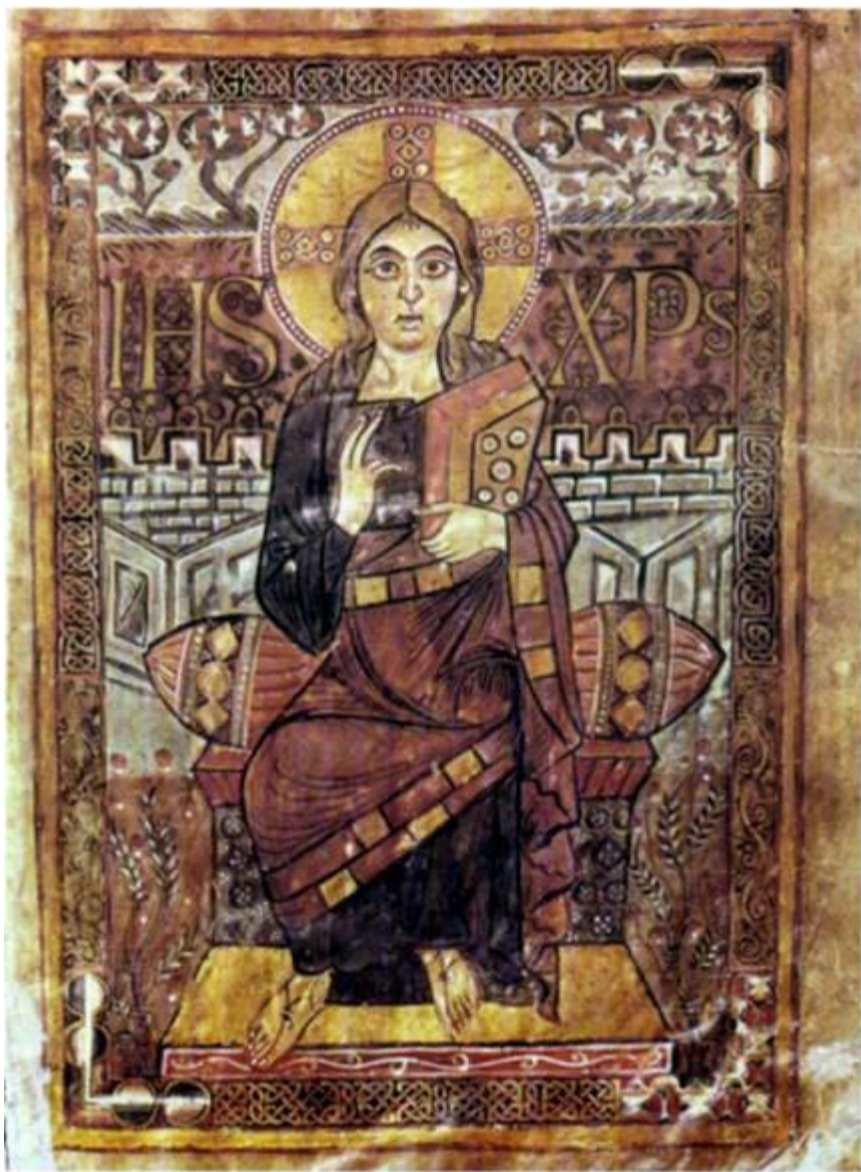
Большая часть сохранившихся монументальных росписей — ныне почти все они перенесены в музеи — украшала некогда небольшие сельские церкви относительно небольшой испанской провинции Каталонии. Это открывало путь проникновению в живопись фольклорных элементов. Близость народному пониманию священных образов демонстрирует роспись сельской церкви Сан-Педро в Сорпе (ок. 1123—50). Центральный памятник каталонской живописи XII в. — росписи в Тауле. Они были выполнены около 1123 г. в двух близлежащих церквях — Санта-Мария и Сан-Клементе. Среди живописных работ на севере Испании выделяется ансамбль фресок в «Пантеоне королей» в церкви Сан-Исидоро в Леоне (между 1167 и 1188).

В основу сюжетных программ настенных росписей и скульптурного декора, где доминирует повествовательное начало, была положена идея непримиримой борьбы божественного блага и греховности человека как выражения дьявольского зла, незыблемости мирового порядка, установленного Богом, который вершит Страшный суд в конце времен.

В технике росписей, в трактовке объёмов, плоскостности изображений и постановке фигур заметен византийский канон, сильно, однако, искажённый местными влияниями. Примечательно, что в живописи, как и в скульптуре романского стиля фигуры или непропорционально вытянуты, или наоборот, у них большая голова, из-за чего вся фигура кажется приземистой, "карликовой". В отдельных случаях у фигур увеличены ладони или ступни ног. Создаётся впечатление, что художникам X-XII веков важна была не правильность передачи внешнего облика человека, выразительность, экспрессия поз и жестов.

Романские росписи из-за слабости красочного грунта фресок сохранились фрагментарно. Большим числом представлены скульптурные каменные рельефы на порталах и капителях колонн, а также надгробья, алтарные преграды, триумфальные арки,

Романская живопись
представлена в
миниатюрах

Искусство ГОТИКИ

- Готический стиль (от итальянского *gotico*, по названию германского племени готов), произошел из романского, вследствие удачного видоизменения последнего сделался самостоятельным и неузнаваемым.

Название «готический» дали этому новому стилю итальянцы, в эпоху Возрождения. Готическое в те времена означало «варварское».

Готическим называли искусство, которое не следовало античным традициям, а значит не представляло интереса для современников.

Более правильное название было бы «стрельчатый», так как стрельчатая форма дуги составляет существенную принадлежность готического искусства.

Во Франции на месте рождения этого стиля (город Иль де Франс 12 век, по праву считается колыбелью готики), французы дали соответствующее наименование – «стиль оживаль» (style ogival), от ogive – стрелка.

Нервюра (фр. *nervure* — жилка, прожилка) — выступающее ребро готического каркасного крестового свода.

Нервюрный свод

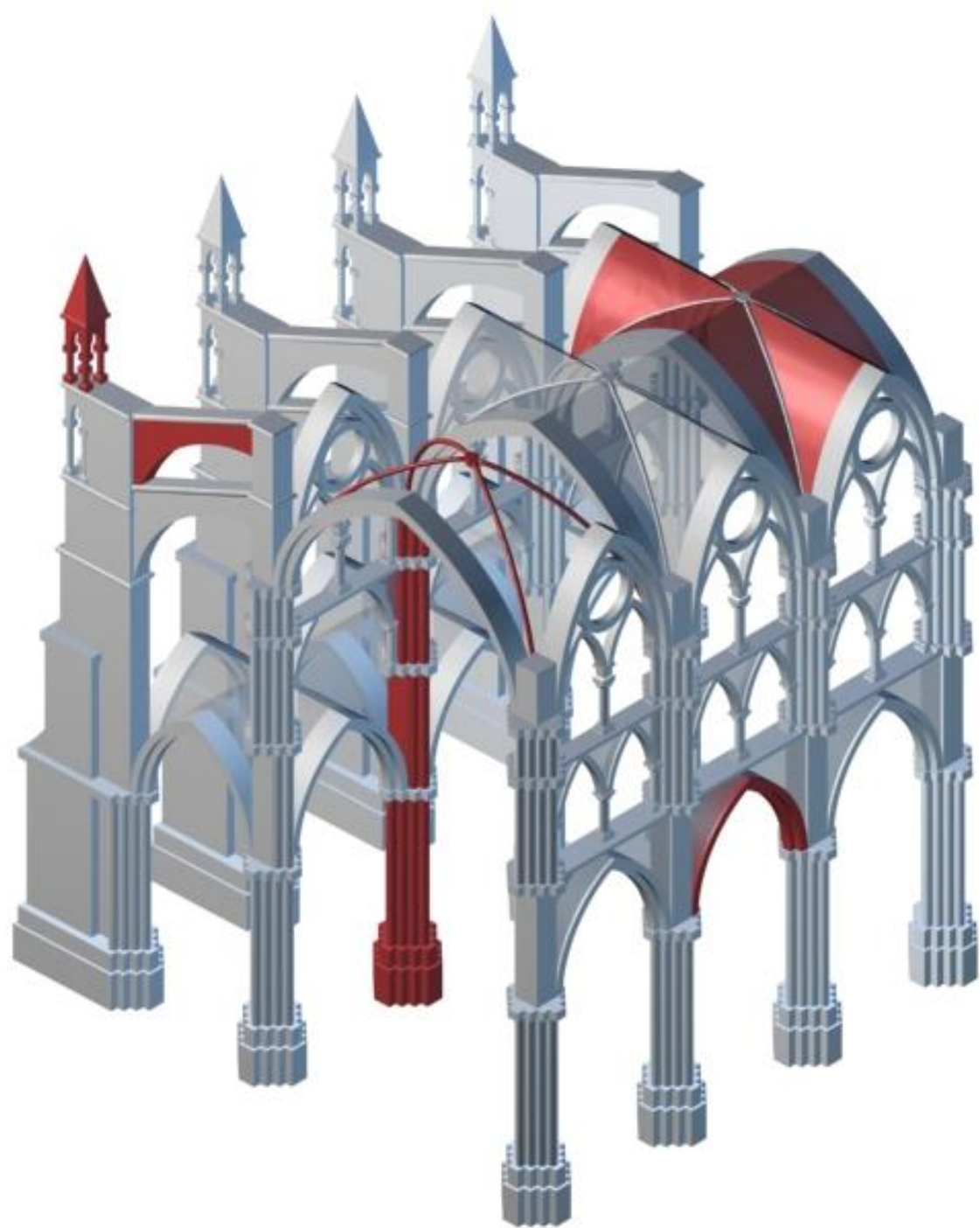
Церковь Сен Дени (1137—1151)
первая церковь построенная в стиле «готики»
город Иль де Франс, Франция

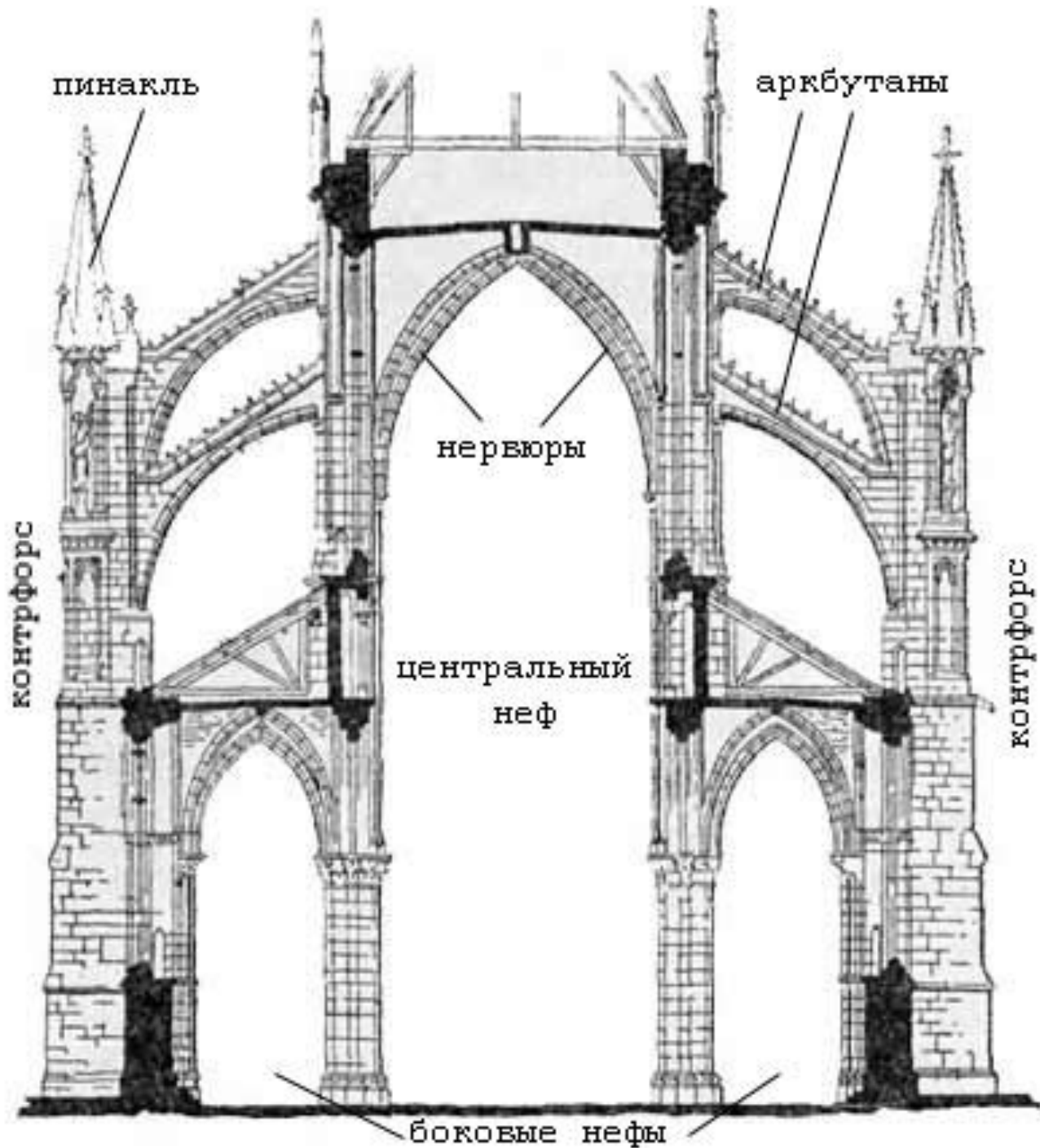
- «Готический» стиль продолжался в Европе в течение более трех веков и в развитии своем насчитывает 3 главных периода, между которыми нельзя поставить точных границ.
- **Раннеготический 12-13 века.** Он отличался тяжеловатостью форм. Отголоском романики и соразмерностью частей сооружения;

Зрелая или высокая готика 1300 – 1420 гг..

Стиль достигает полного своего развития и великолепия, потому и был смело назван периодом процветания готического стиля, так как поразительное сочетание красоты, благородства, легкости, последовательного соблюдения системы и смелого стремления возносить сооружения до облаков сделало его первенствующим.

1420- 1500 г., стиль постепенно приходит в упадок, делается непоследовательным и вычурным. Этот третичный период – **позднегоготический** – **называется «цветистым», «пламенеющим»** вследствие избытка обременяющих его украшений и особой, появляющейся среди них, формы напоминающей качающееся пламя свечи или рыбий пузырь.

**Система
аркбутанов и
контрфорсов**

Стрельчатый крестовый свод

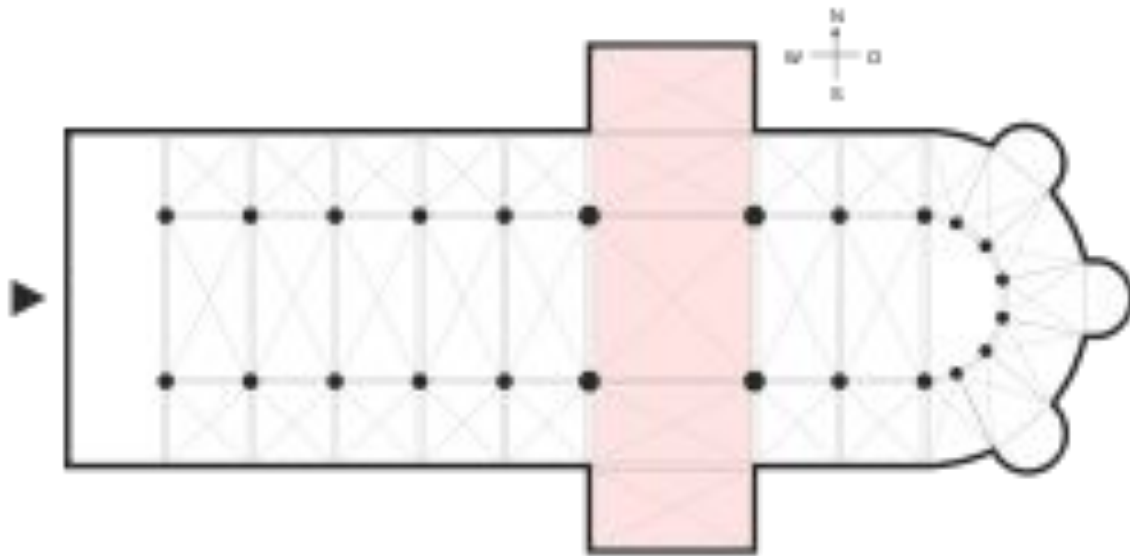
Звездчатый свод

Веерный (нервюрный) свод

Трансэпт (от поздне лат. *transeptum* из лат. *trans* «за» и лат. *septum* «ограда») — поперечный неф (корабль) в базиликальных и крестообразных по плану храмах, пересекающийся с основным (продольным) нефом под прямым углом и выступающий концами из общей массы сооружения.

- **Крипта** (от др. греч. крытый подземный ход, тайник) — в средневековой западноевропейской архитектуре одно или несколько подземных сводчатых помещений, расположенных под алтарной и хоральной частями храма и служащее для погребения и выставления для почитания мощей святых и мучеников. Другое название крипты — «нижняя» церковь.

Особенности конструкции готического храма:

1. Главной в первую очередь бросающейся в глаза чертой готических соборов является ажурная конструкция, представляющая собой резкий контраст с массивными конструкциями романской архитектуры;
2. Нагрузку передают элементы каркасной конструкции, равномерно распределенные по периметру здания;
3. Колонны с контрфорсами и аркбутанами - главные несущие элементы здания;
4. Тонкие стены возведенные между колоннами, являются несущими перегородками;
5. Собор имеет колоссальный размер;
6. Своды очень высокие;
7. Окна занимают весь простенок между колоннами;
8. Помещения визуально объединены в одно целое благодаря тонкости опорных колонн;
9. Новаторство технического приема: свод не опирается на стены здания, давление свода передается нервюрным аркам на столбы.

Характерные черты интерьера:

- 1. Залы высокие, окна вытянутые вверх, часто с многоцветными витражами, порталы украшены арками ;**
- 2. Конструкции: каркасные, ажурные, каменные, вытянутые вверх, стрельчатые, лиственный сложный орнамент;**
- 3. Линии стрельчатые образующие свод из двух пересекающихся дуг;**
- 4. Преобладающие цвета: красный, желтый , синий.**

Собор Парижской Богоматери, 12-14 век

**Собор Парижской
Богородицы,
12-14 век**

**архитекторы Жан
де Шелль и Пьер де
Монро, Пьер де
Шелль**

Собор в Шартре, 12-13 век

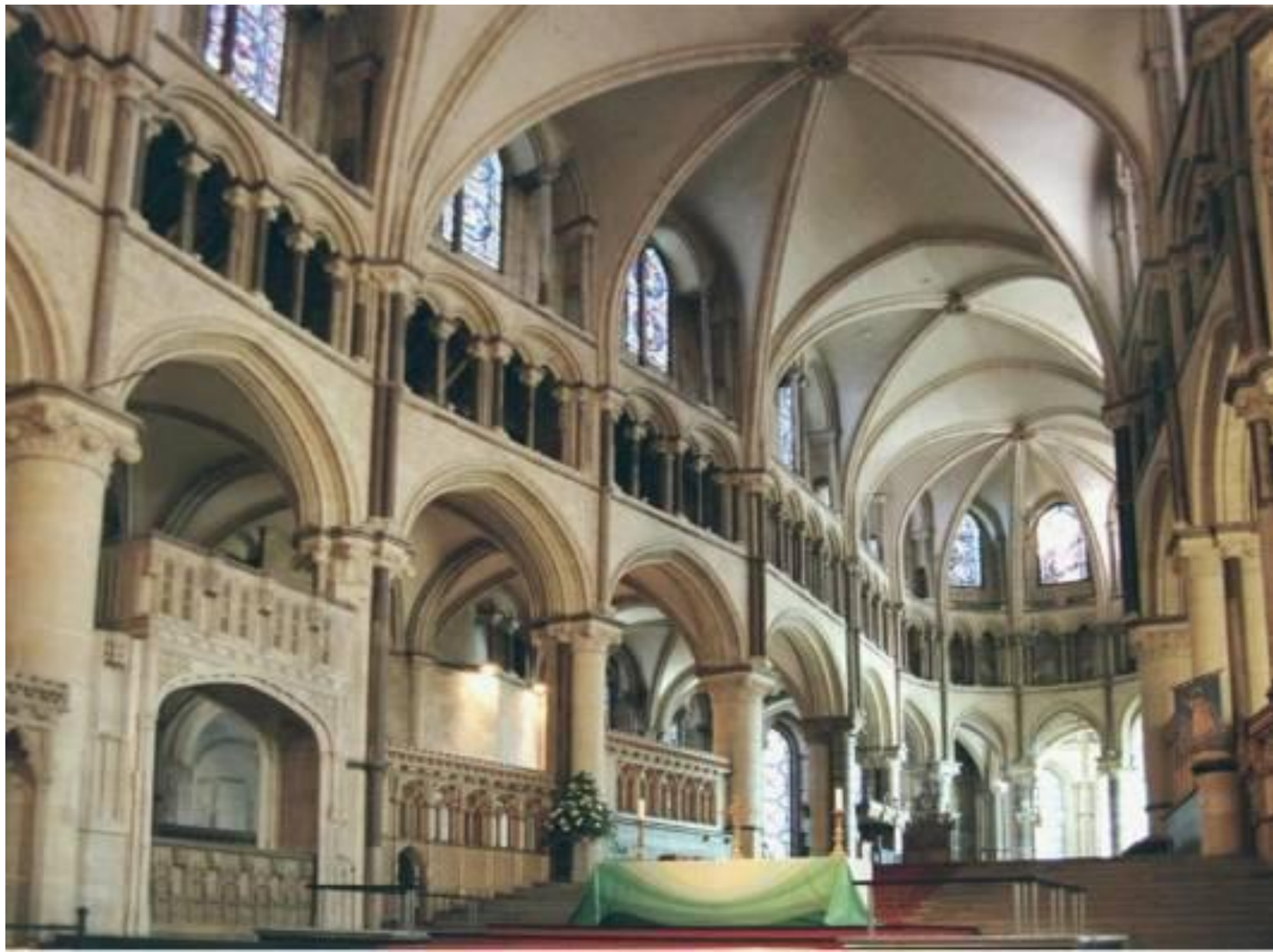
Миланский собор, 1386 – 1965 гг.

Собор в Кентербери, 12-19 век

Интерьер собора в Кентербери, 12-19 век

Собор в Наумбурге, 13 век

**Собор в
Амьене,
13- 16 век**

Собор в Вестминстере, 12 век

**Собор в Вестминстере,
12 век**

**Собор в Кельне,
13-19 век**

Собор в Линкольне, 12-13 век. Англия.

Собор в Реймсе (1211-1330)

Известны его создатели в разное время: Жан д'Орбэ, Жан ле Луп, Гоше де Реймс, Бернар де Суассон, Робер де Куси.

Собор в Солсбери, 13 век. Англия.

Интерьер собора в Солсбери ,13 век. Англия.

- Центрами общественной жизни средневекового города стали ратуша (здание городского самоуправления) и собор.
- Ратуша представляет собой большое каменное здание с залом для собраний на первом этаже и подсобными помещениями на втором. Над ратушей возвышалась башня – символ свободы города.
- Соборы должны были вмещать все многочисленное городское население. Для этого в готической архитектуре стали использовать новую конструкцию сводов : свод опирается на арки, а те в свою очередь на столбы; боковое давление передается аркбутанам и контрфорсам.
- Аркбутан – открытая полуарка, перекинутая через крышу бокового нефа и переносящая давление сводов на контрфорс ;
- Контрфорс – устойчивая, поперечная стенка или вертикальный выступ, укрепляющий основную несущую конструкцию.

Староместкая ратуша в Праге ,1338

Страсти Христовы.

Рельеф ограды западного хора собора в Наумбурге . 1250—1260 гг.

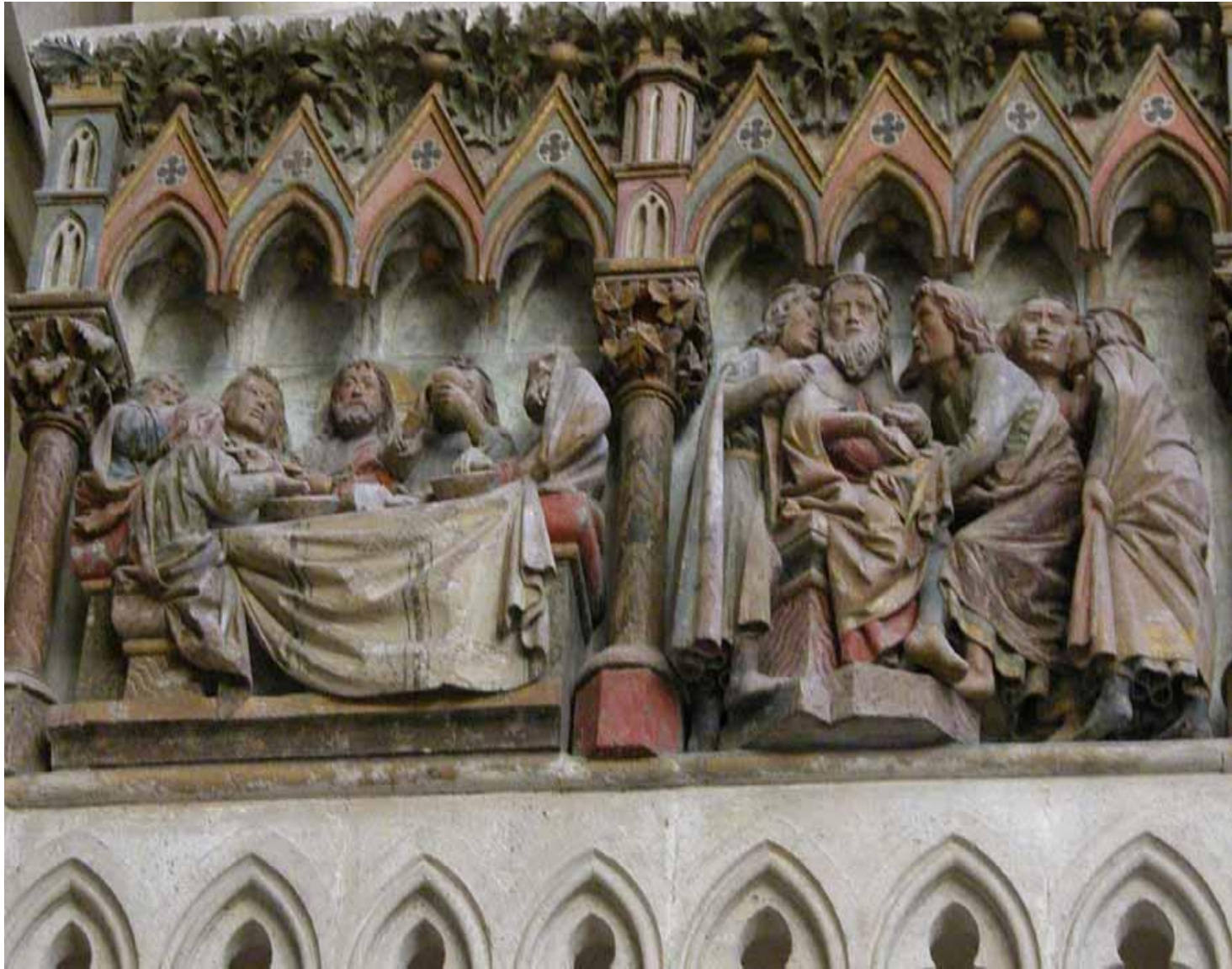
Христос, стоящий перед Пилатом (Пилат умывает руки).

Страсти Христовы.

Рельеф ограды западного хора собора в Наумбурге . 1250—1260 гг.

«Тайная вечеря»

Страсти Христовы.

Рельеф ограды западного хора собора в Наумбурге . 1250—1260 гг.

«Несение креста»

«Распятие»

маркграф Эккерхард и его жена Ута

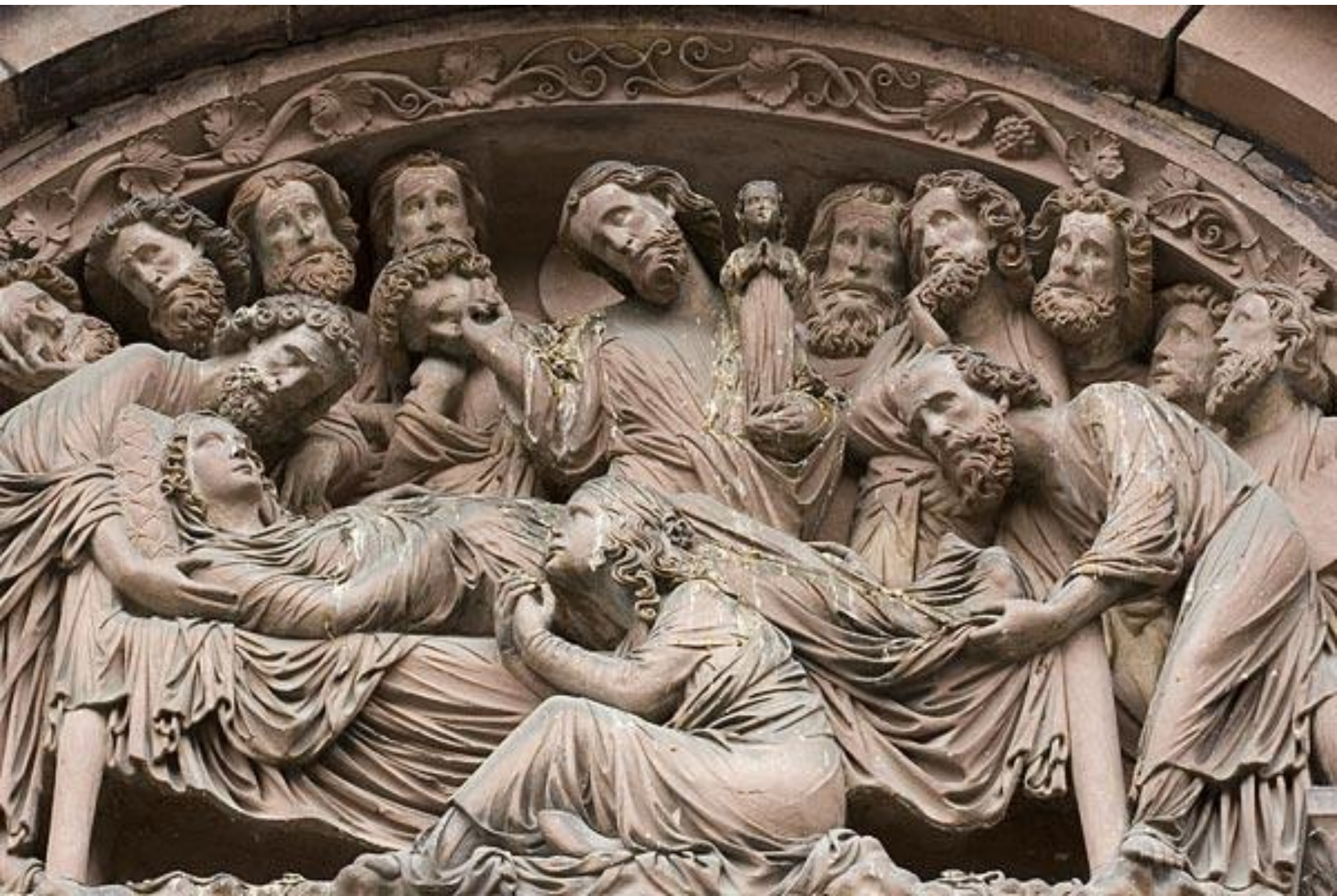

**Южный портал собора в
Страсбурге, 1230г**

христианская Церковь и Синагога

Успение Богоматери. Тимпан собора в Страсбурге.

**Христос, восседающий на троне в день Страшного суда.
Рельеф на верхнем тимпане Собора Парижской Богоматери**

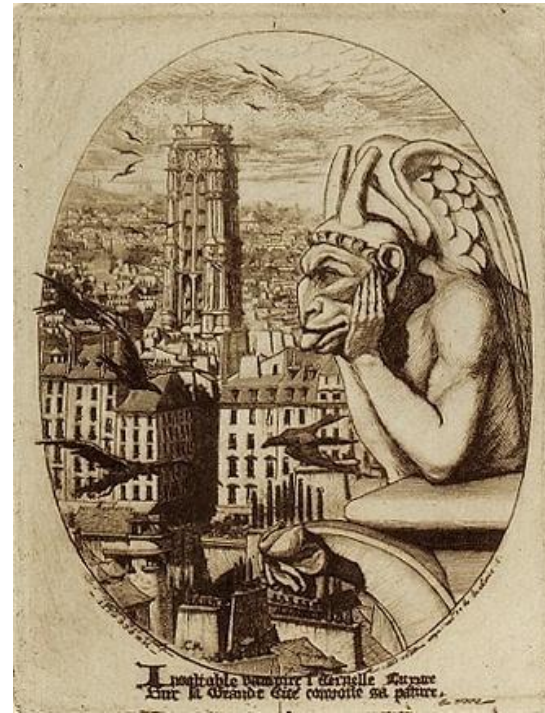

**Святые и праведники
(ангелы, патриархи, пророки, отцы Церкви, мученики и девы)**

**Химеры.
Собор Парижской
Богоматери.**

Статуи двенадцати апостолов

Воссозданы
Эженом
Виолле-ле-
Дюком в 19
веке

Притча о девах мудрых и неразумных

Сегодня, может быть, мы станем
Немного лучше и светлей,
Своими чистыми устами
Прославим мы Царя Царей.

За то, что Он нас очень любит,
За то, что спас в Своей Крови,
За то, что нас Он не забудет,
И будет с нами во все дни.

Иисус оставил много притчей,
Чтоб бодрствовать мы все могли.
Нам нужно всем душой
трезвиться,
Чтобы на пир успеть войти.

И вспомним мы сейчас о девах,
Разумных пять и пять других –
Что были очень неразумны,
Поговорим сейчас о них.

Все девы были рядом вместе,
Они на пир все собрались.
У пятерых запас был масла, –
Они духовно запаслись.

Все в ожидании уснули,
Устали очень все они.
При звуке трубном встрепенулись –
Светильник быстро свой нашли.

Пять дев поспешно очень встали,
Светильник быстро свой зажгли.
На зов Господень отозвались,
На брачный пир в чертог вошли.

А те, что масла не имели,
Зажечь светильник не смогли,
И к девам мудрым обратились,
Чтоб поделились они.

Но мудрые им отказали,
Чтоб не остаться им самим.
И к покупателям послали –
Так опоздали все они.

И не вошли пять дев без масла
На пир небесный с Женихом.
Проспали! Жизнь прошла напрасно –
Все оставляли на потом!

Духовным маслом запасаться!
Отдельно каждому всерьез
Необходимо заниматься –
Чтоб враг урон нам не нанес!

Светильник должен быть горящий,
Любовью светятся глаза.
И масло есть всегда в запасе,
Не страшно будет вам тогда.

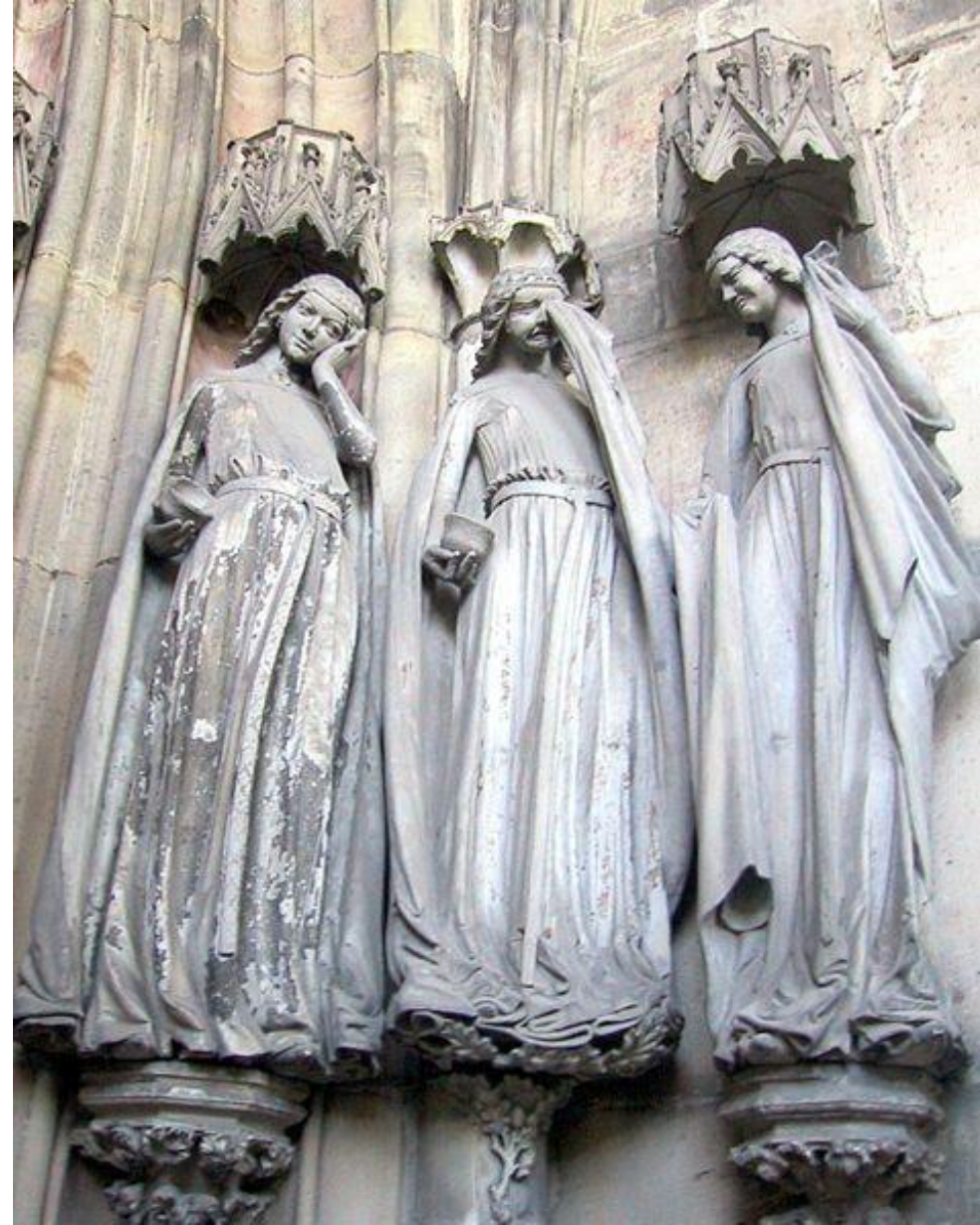
Быть может, кто из вас тут тоже,
Душой своей не дорожит.
Запаса масла не имеет
Духовно нищий тут стоит!

Не медли, друг, скорей покайся,
И к Богу жизни обратись!
Быстрее маслом запасайся,
И вечности всегда держись

<http://Larysa27.turbina.ru>

Девы неразумные. Северный портал Магдебургского собора. 1240-1250гг

Девы неразумные. Северный портал Магдебургского собора. 1240-1250гг.

**Девы мудрые. Северный портал Магдебургского собора.
1240-1250гг.**

Особенности готической скульптуры:

- 1. Композиционный и идейный замысел подчинен теологической программе.**
- 2. Скульптура подчинена архитектуре по принципу субординации(соподчинения).**
- 3. Фигуры скульптуры удлинены по вертикали и вторят вертикальным членениям архитектуры и подчиняясь динамическому ритму целого, образуют единый архитектурно-скульптурный ансамбль.**
- 4. Скульптура находилась в иерархическом расположении сюжетов и образов.**
- 5. Эмоциональную выразительность скульптуре придавали драпировки одежд, подчеркивающие пластичность и гибкость человеческого тела, складки одежды вторили человеческим переживаниям.**
- 6. В скульптуре подчеркивалось телесное начало, уделялось внимание пластической и духовной выразительности лиц.**
- 7. Индивидуальность образов.**
- 8. Экзальтация образов.**

Экзальтация (лат.*exaltatio* — подъём, воодушевление) — повышенное настроение с оттенком восторженности. В высокой степени усиленное раздражение психической сферы, проявляется то в виде мечтательного настроения, то безграничного воодушевления.

**Собор в Шартре.
Витраж "Дерево Иесеево".
Середина XII в.**

**В витражах собора в Шартре
использовалась
кобальтовая руда.
Для создания пигмента краски**

Витраж - (от франц. vitrage, от лат. vitrum – стекло) – произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проема, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении. С давних пор витраж использовался в храмах. Витраж в Средневековье – монументальная живопись. 1. в раннехристианском храме окна заполнялись тонкими прозрачными пластинами камня (алебастр, селенит) из которых составляли орнамент; 2. в готическом храме появились многоцветные, большие по размеру витражи из разнообразных по форме стекол, скрепленных свинцовыми перемычками; 3. в эпоху возрождения витраж существовал как живопись на стекле, применялась техника выскабливания по специально покрашенному разноцветному стеклу; 4. В России витражи существовали еще в 12 веке, однако они не были элементами убранства интерьеров русских храмов.

Витраж был изобретен задолго до готики около 800 г. н.э., предположительно при Карле Великом. В эпоху готики витраж стал востребован для оконных проемов. **Витраж** использовали для воплощения иллюзии: 1) преобразование тварного мира- в свет божественный; 2) представление о сокровище духовного преображения выражено в иллюзии использования материала, когда окно из цветного стекла кажется ювелирным изделием; 3) для сдерживания световых потоков и создания таинственного мерцающего освещения; 4) витраж- «самосветящаяся» стена несла смысловую нагрузку, выполняя дидактическую программу церкви. **Дидактика (от греч. didaktikós — поучающий, относящийся к обучению)**. Тематика витражной живописи, это библейские сюжеты из Старого и Нового завета, средневековая история, бытовые сцены. Рисунок витража строился контуром из массивного свинцового каркаса и имел своеобразную монументальную выразительность. Преобладание синего, красного, желтого, оранжевого цвета. Яркая декоративность, плоскостность, экспрессивность.

Классический витраж .Технология изготовления.

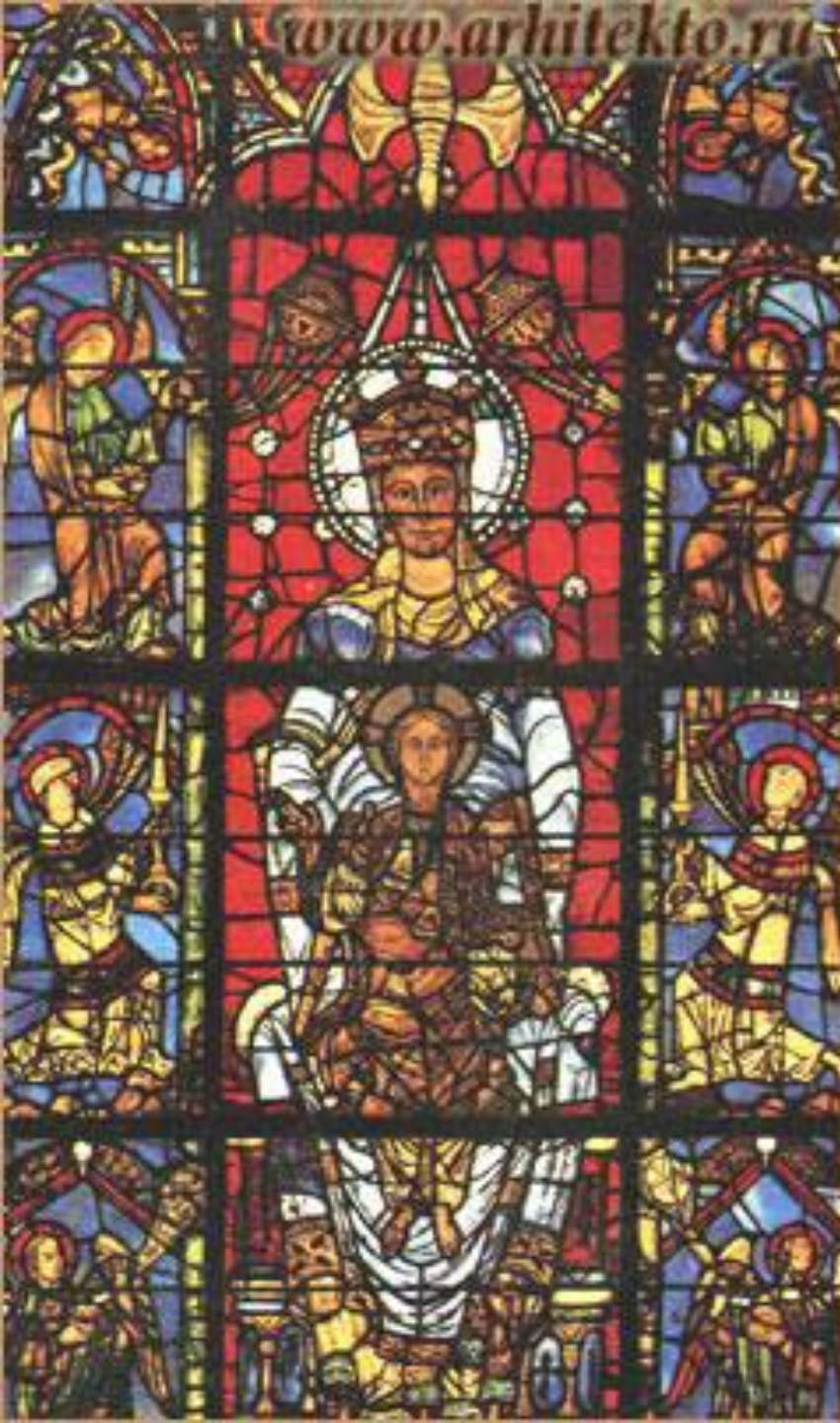
Витраж складывается из сотен кусочков цветного стекла, соединенных между собой H-образными свинцовыми переплетами, которые спаивались по стыкам.

Способ получения стекла разных цветов посредством добавления в расплавленную стеклянную массу красочных пигментов пришел в Европу с Востока. Для проработки мелких деталей в композиции использовали глазирующий состав на основе стеклянного порошка – *гризайль*. Витраж расписанный гризайлью подвергался обжигу. Технология классического витража описывается в 1100 году германским монахом Феофилом.

Готическая роза в архитектуре особенно характерна для готического стиля, однако не ограничена им. Круглые окна наблюдались в строении храмов, церквей и других сооружений с античных времен, на протяжении Средневековья и особенно в период неоготики. Именно поэтому большое окно округлой формы встречается по всему миру в зданиях различных назначений, возрастов и стилей. Корни готической розы восходят к римскому окулюсу – большому круглому отверстию, призванному впускать не только свет, но и воздух в помещение. Самый знаменитый окулюс расположен в Римском Пантеоне, на самой вершине купола. В ранней христианской и византийской архитектуре круглые окулюсы использовались либо на вершинах куполов, либо на низких фронтонах. Круглое окно с каменной рамой появилось тоже еще в античности, но редкие варианты сохранились до наших времен. Что касается геометрического узора роз, он был чрезвычайно развит в римской мозаике.

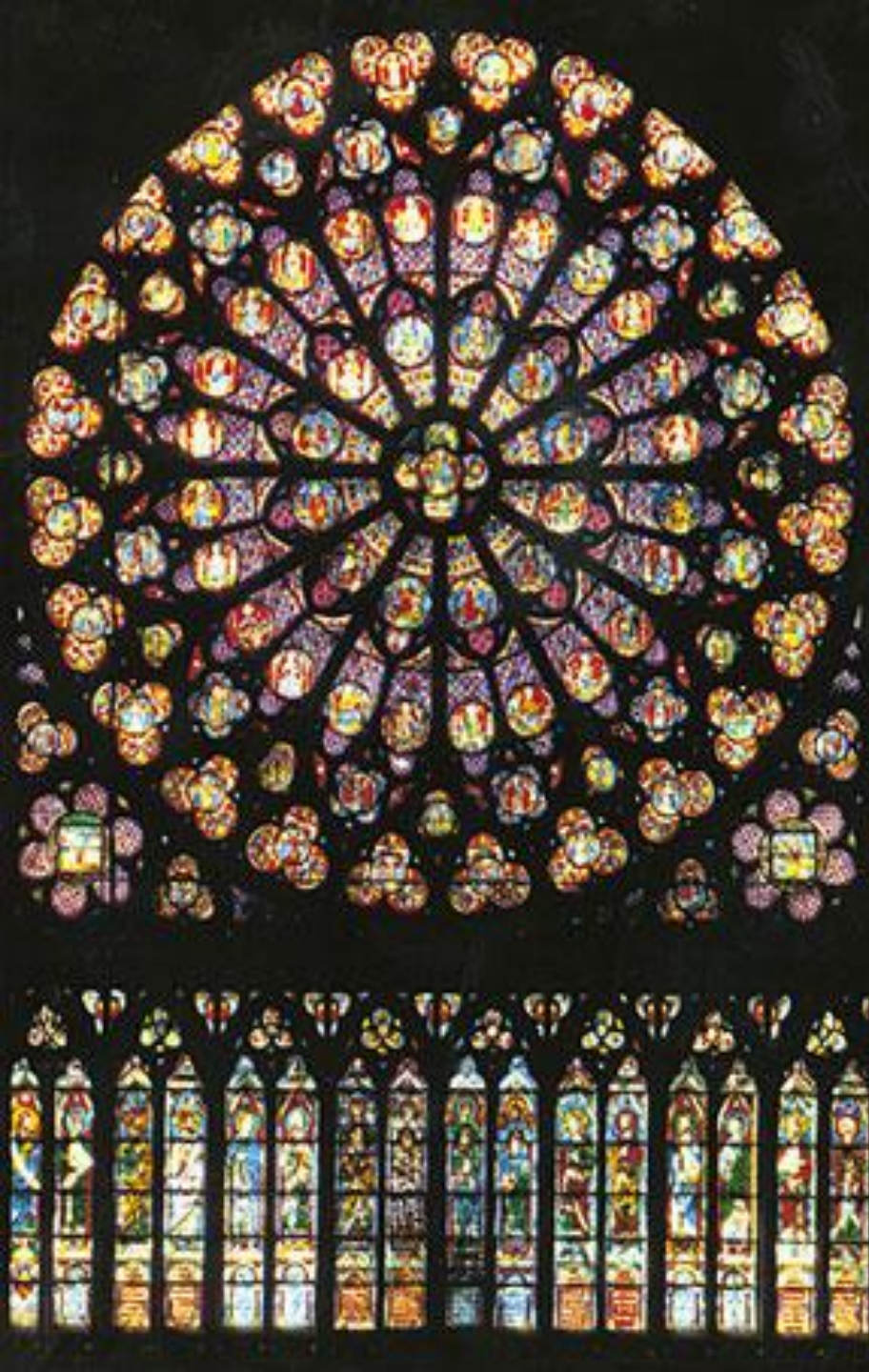
Окно-роза бывает нескольких разновидностей, среди которых можно выделить четыре основных: Окулус – самое простое круглое окно без фигурного переплета. Пример: Римский Пантеон. Простая роза – круг в центре, по краям которого расположены арки в виде лепестков. Пример: «Глаз Настоятеля» в Линкольнском соборе. Колесо – круглое окно с симметричными спицами. Называется также Екатериносской розой в честь Св. Екатерины, которая подверглась пытке на колесе. Пример: кафедральный собор Лучеры, Италия. Готическая роза – круглое окно со сложным дизайном, часто украшенное витражом. По виду напоминает распустившуюся розу. Пример: Собор Парижской Богоматери.

Окна-розы имеют свою историю. «Большой розой» называют в архитектуре готических соборов круглое окно в центре западного фасада. По одной из версий, впервые «розу» на западном фасаде церкви поместил около 1140 г. аббат Сюжер. Согласно легенде, королева Бланка Кастильская и её сын Людовик IX Святой (1226 – 1270) приносили в дар храмам розы, свои любимые цветы, а также, по рыцарской традиции, посвящали «каменные розы» — круглые окна с витражами в качестве символических венков из роз. Переплеты таких окон с разноцветными стеклами действительно похожи на розы. Сердцевина цветка символизирует присутствие Бога в материальном мире. Западный фасад собора для человека, находящегося внутри, означает «темную сторону» (Запад считали страной демонов). Горящее всеми цветами радуги окно-роза при закате солнца выделяется на темной стене нефа, но это окно не освещает, а расцветчивает, в символическом смысле — делает видимым свет Евангелия.

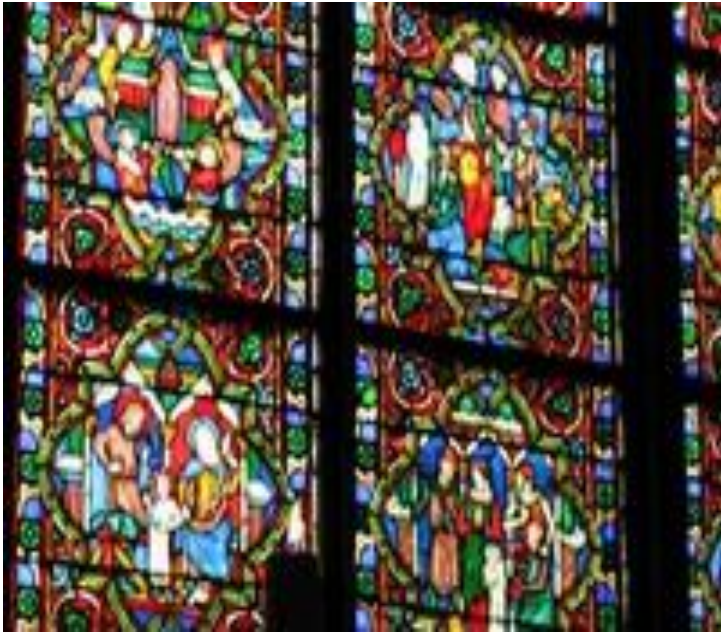

Собор в Шартре.
Витраж "Богоматерь с
младенцем". 1200 г.

**Собор Парижской Богоматери.
Роза южного портала. 1260-е гг.**

**Витражи капеллы Святого Причастия
собора Нотр-Дам в Париже**

Миниатюра (от лат. *minium* — киноварь, сурик) —МИНИАТЮРА (франц. *miniature* - от лат. *minium* - киноварь, сурик);

1)художественное произведение (обычно живописное) малых размеров, отличающееся особо тонкой манерой наложения красок. Первоначально миниатюрами назывались выполненные гуашью, акварелью и др. красками иллюстрации, инициалы, заставки и т. п. в рукописных книгах. Искусство книжной миниатюры достигло высокой степени совершенства в средневековой европейской, ближневосточной, среднеазиатской, иранской и индийской культуре.

2)Название "миниатюра" перешло и на живопись (главным образом портретную) малого формата, исполняемую на кости, пергаменте, картоне, бумаге, металле, фарфоре, нередко на бытовых предметах.

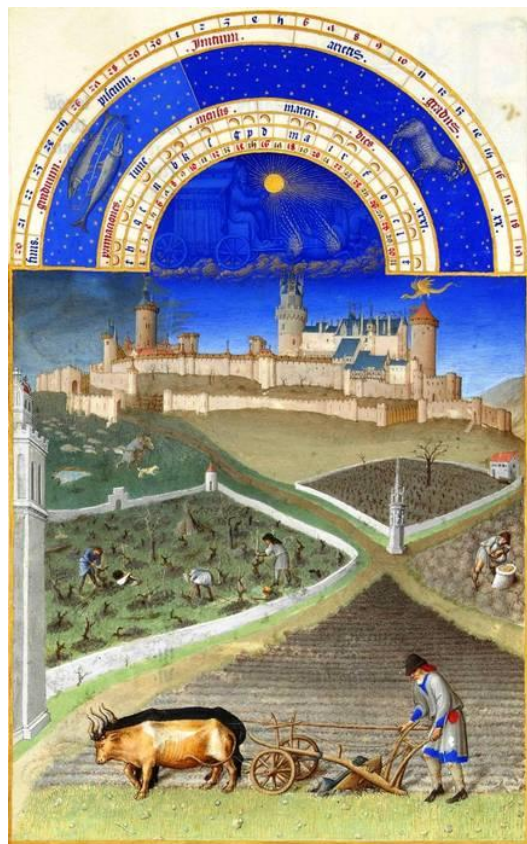
Производство книги сосредоточивалось в монастырях, где монахи переписывали главным образом богослужebные и богословские книги на латинском языке. Наряду с ними в монастырях переписывали произведения римских классиков, современные исторические сочинения и хроники, а также редкие научные сочинения.

Именно в средние века возникли основные типы письма, составляющие фундамент современных латинских и готических шрифтов. Каролингский минускул – строчной почерк, сформировавшийся в 8- 9 веках из различных местных ответвлений римского полуунциального прописного письма.

В западных областях практиковалось «галльское письмо» - красивое, округлое, симметричное и разборчивое. Его буквы похожи на современные латинские. В 10 -12 каролингский минускул в Западной Европе претерпел значительные изменения. Буквы сжимались, их округлые очертания приобретали угловатые ломаные формы и постепенно превращались в шрифт, который мы называем готическим. Новый шрифт на 3-4 столетия вытеснил каролингский минускул.

Рукописные книги бывали зачастую богато украшены иллюстрациями и другими декоративными элементами. Средневековая книга представляла собой уникальное произведение искусства и считалась предметом роскоши.

В 13-14 вв. Получили распространение часословы (сборники молитв и текстов распределенных по календарю). На страницах помещали сцены из светских увеселений, рыцарских турниров, крестьянского труда.

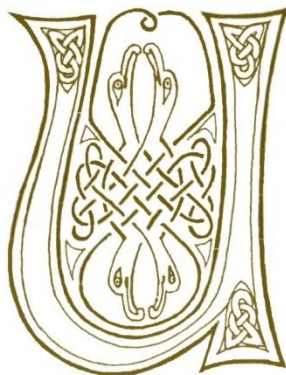

Часословы братьев Лимбургов

Буквица или **инициал** (лат. *initiālis* — «начальный») в типографском искусстве — крупная, отличная от прочих начальная буква главы или статьи. Буквицы часто украшались миниатюрами, орнаментами и изображениями, обычно выполненными в технике гравюры.

КЕЛЬТСКИЙ

Первый период расцвета декоративной каллиграфии в западной культуре приходится на VII век – именно тогда в Ирландии, в монастырях, начали писать и украшать требники, использовавшие во время церковных служб.

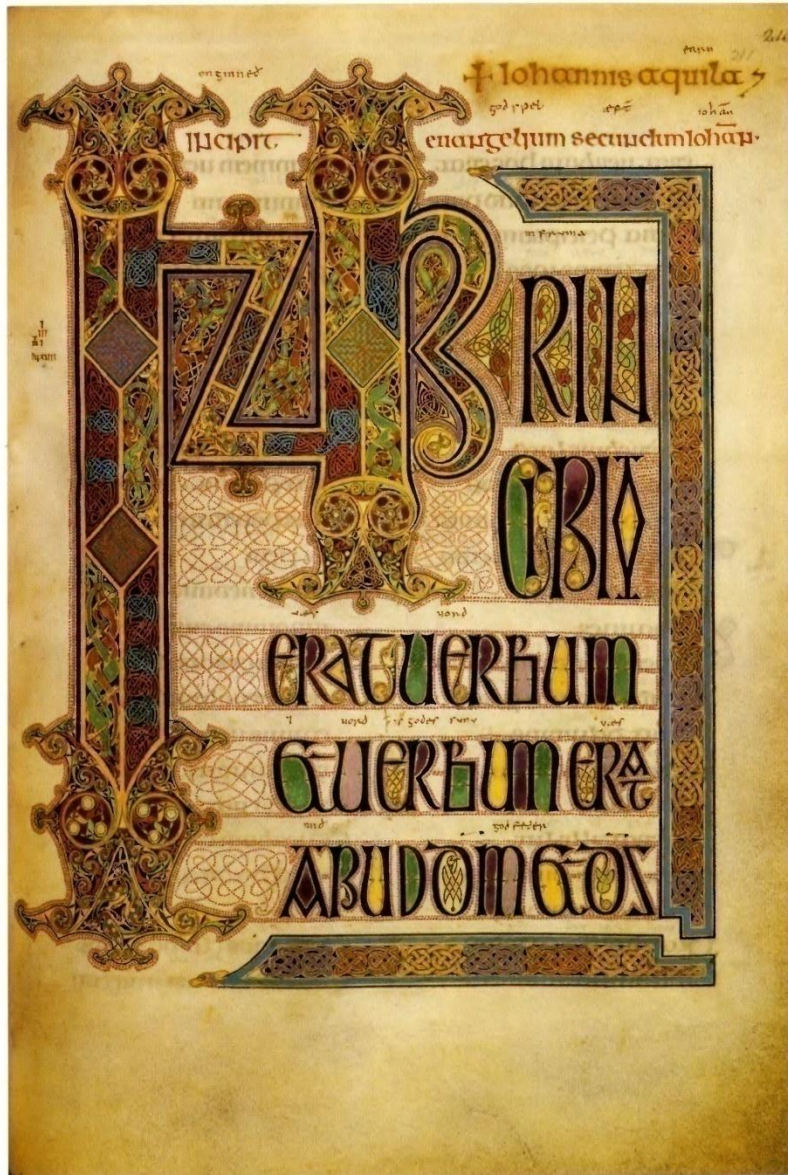
Эти требники монахи брали с собой в миссионерские походы по языческим областям Британии и Европы, где основывали монастырские поселения. Декоративный стиль, созданный ими, включал в себя элементы кельтского, германского, античного и раннехристианского искусства. Он известен как островной – это название отражает прочность культурных связей между Ирландией и Британией в тот период.

Наиболее выдающимися образцами рукописей этого времени являются «Линдисфарнское Евангелие» и «Келльская Книга». Стили этих двух манускриптов различны. Их мотивы напоминают те, что использовались ранее в резьбе по камню, ювелирных изделиях, – это сложные стилизованные орнаменты, включающие изображения животных и птиц.

«Линдисфарнское Евангелие» (на основе которого создавался алфавит, приведенный на с. 92–103), датируется приблизительно 698 годом, считается, что оно было создано в монастыре Линдисфарн, расположенном у побережья Нортумберленда на северо-востоке Англии. Первая страница каждого из этих манускриптов обильно

► **Линдисфарнское Евангелие**
Cotton MS Nero D. iv fol. 211r
 Англия, Нортумберленд, ок. 698

Первая страница Евангелия от Иоанна декорирована плетенками, спиральями, зооморфными орнаментами, образующими восхитительный, сложный, яркий по цвету рисунок. Буквицы I N P орнаментированы более всего, текст написан остроугольными заглавными буквами, пространство внутри них заполнено орнаментом и цветом. Красные точки не только подчеркивают контуры букв, но и промежутки между ними, образуя изысканные узоры.

–СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!