

Романский и готический стили

Романский стиль

Принято называть период в европейском искусстве, начиная примерно с 1000 года и вплоть до возникновения готического стиля в XIII веке или позже, в зависимости от региона.

Скульптура

Основной темой романской скульптуры было прославление могущества Бога, его грозной и безграничной власти над смертными. Разрабатывалась тема борьбы добра и зла, выраженная в аллегорических образах сражающихся добродетелей и пороков, в сплошном каменном ковре скульптуры часто причудливо уживаются легенды христианства, назидательные притчи, жуткие апокалиптические видения, сцены страшного суда с мифологическими образами древних поверий.

Связь с миниатюрой в рельефе просматривается в тех же деформациях пропорций фигур, в том же чрезмерном увеличении частей тела, выражающих жест или духовность персонажа — рук и глаз, в той же иерархии размеров фигур в зависимости от их идейной значимости (главные — большие, второстепенные — меньше, третьестепенные — крошечные). в той же

Однако целостность и четкость объемов и лаконичный геометризм профилей архитектуры требовали от скульптуры безоговорочного подчинения, и в результате в рельефе человеческая фигура подвергалась еще большей деформации, чем в живописи. Так, в тимпанах полукруг верхнего контура властно подчиняет фигуры, заставляя их корчиться, на дверных же косяках фигуры непомерно вытягиваются.

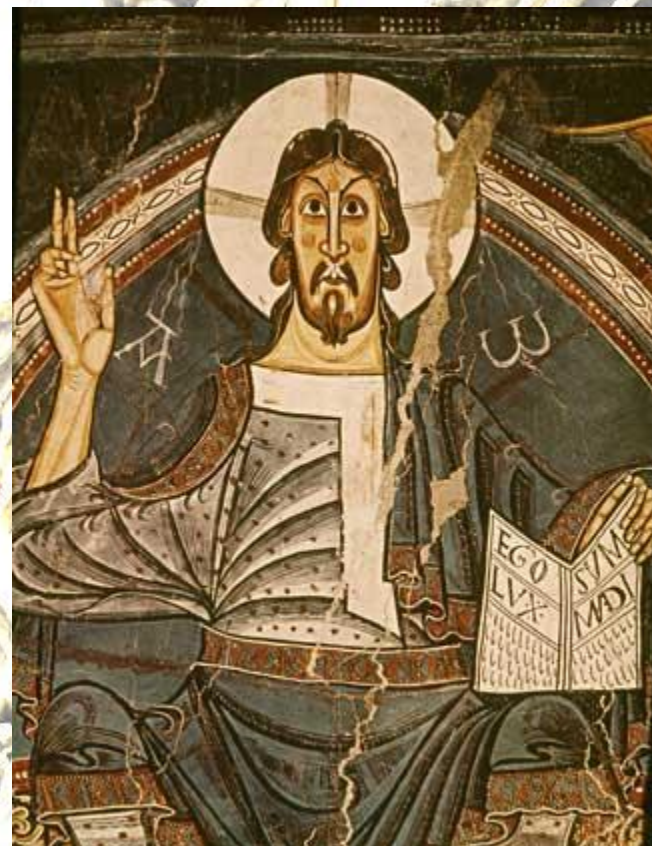
С распространением ересей в скульптуру проникают темы нерелигиозного содержания, где главными действующими лицами становятся крестьяне, кузнецы, жонглеры, акробаты, появляются и эпизоды из древней и средневековой истории. Предметом особого интереса романских скульпторов становятся образы народной фантастики: полузвериные, получеловеческие маски, наделенные острой выразительностью, насмешливые фантастические лики с гримасами. Человеческий образ романское искусство не наделяло, как правило, благородством и красотой. Романская скульптура открыла новые стороны действительности — образы чудовищного и безобразного.

Статуй романская эпоха почти не создала. Если они и возникали иногда, то предназначались для интерьеров храмов и не были непосредственно связаны с архитектурой, — делались из иного материала, металла или дерева с металлической облицовкой, имели небольшие размеры и выполняли сугубо служебные функции — реликвариев, пультов для книг, подсвечников.

В романском искусстве нашла отражение распространенная в народе наивная вера в нечистую силу. Олицетворением зла становятся черти. Романское искусство создало устрашающее изображение черта, который приобрел фантастический и отталкивающий облик. Чаще всего это лишь отдаленно напоминающее человека волосатое существо с оскаленной мордой зверя и когтистыми лапами.

Живопись

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-Мартин 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.

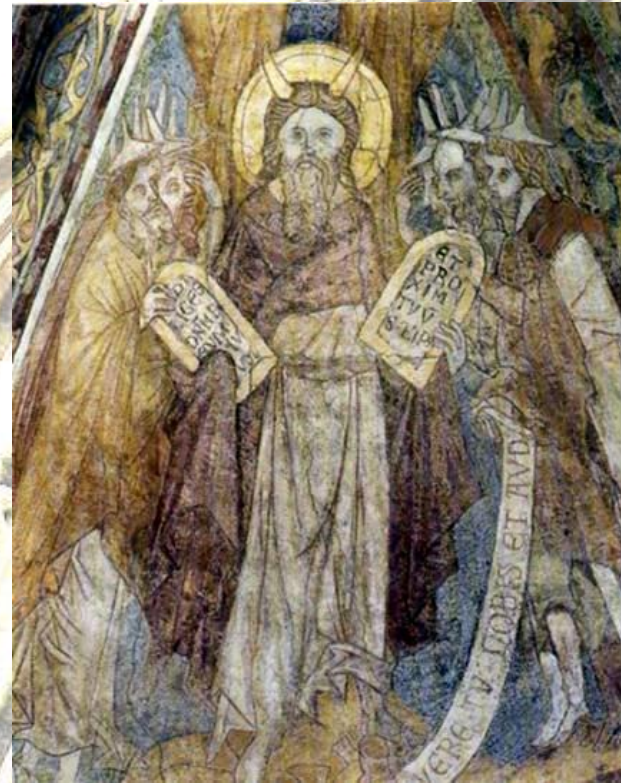
В основу сюжетных программ настенных росписей и скульптурного декора, где доминирует повествовательное начало, была положена идея непримиримой борьбы божественного блага и греховности человека как выражения дьявольского зла, незыблемости мирового порядка, установленного Богом, который вершит Страшный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

Декоративно-прикладное искусство

В 12—13 вв. серебряные и золотые изделия стали сравнительно редкими. Конечно, следует учитывать, что драгоценные вещи в позднейшее время подвергались переделке и зачастую переливались в монеты. Но совершенно очевидно, что растущая потребность в металлических изделиях намного превышала наличие благородных металлов. Поэтому многие вещи, богато орнаментированные и украшенные самоцветными камнями и эмалью, выполняли из бронзы и латуни.

Недостаток благородных металлов послужил причиной возникновения в 12 в. новой техники декоративной скульптуры, сделанной из тонкого листа золота или позолоченного серебра, набитого на деревянную резную основу. В этой технике выполнялись реликварии в виде рук, голов и целых фигур. В романский период самыми распространенными были выемчатые эмали на меди.

Любовь к красочности, к насыщенной, яркой цветовой гамме пронизывала все прикладное искусство средневековья.

Лиможские же эмалиеры умели добиваться особенно чистых и ярких красок; в их изделиях преобладали ярко- и бледно-голубые тона в изысканном сочетании с тонким белым орнаментом, напоминающим усики виноградной лозы. Как правило, основные краски дополнялись желтым и красным цветом, тоже чистого яркого тона. При преобладающих в лиможских эмалях холодных тонах теплые — желтые и красные — цвета создавали свежий, праздничный и нарядный колорит.

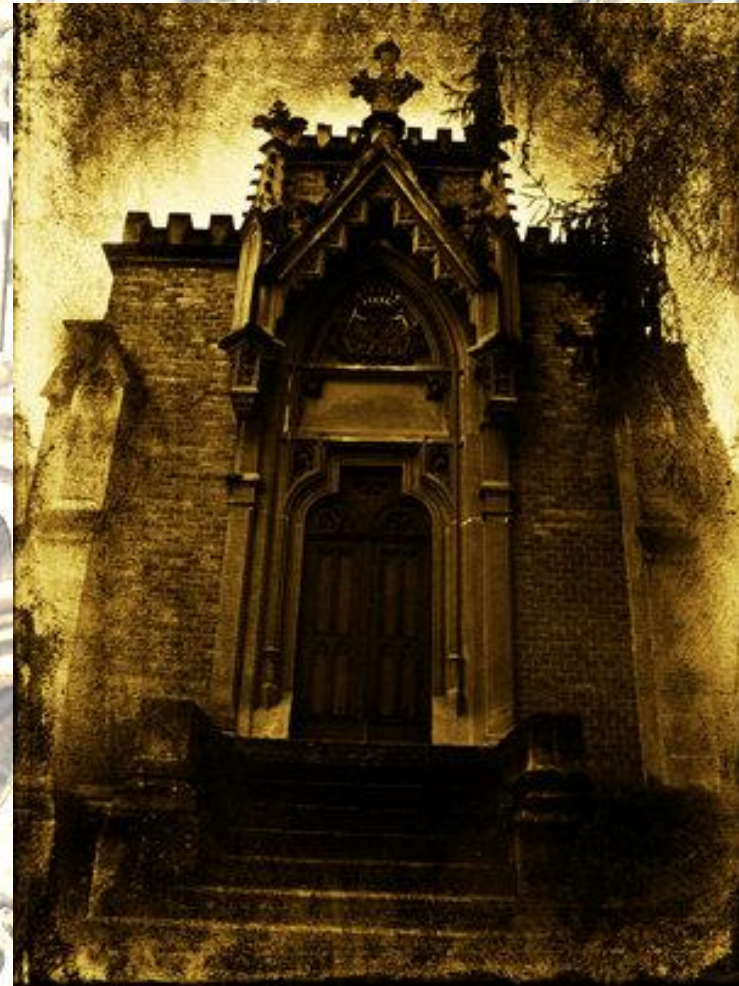

Характерные черты **Романского стиля:**

- **Прославление Бога,**
- **Борьба добра и зла,**
- **Деформация пропорций фигур,**
- **Преобладают большой интерес образы народной фантастики; вера в нечистую силу,**
- **Малое количество статуй,**
- **Грубоватая и суровая выразительность, чёткий контур в живописи,**
- **Предметы утвари выполняли из бронзы или латуни, украшенными самоцветными камнями,**
- **Широкое использование эмали,**
- **Появление новой техники сделанной из тонкого листа золота или позолоченного серебра, набитого на деревянную резную основу,**
- **Преобладание коричневого, красного, зелёного, белого цветов.**

Готический стиль

Готика — более зрелый стиль искусства средневековья, чем романский. Религиозное по форме готическое искусство более чутко, чем романское, к жизни, природе и человеку. Оно включает в свой круг всю сумму средневековых знаний, сложных и противоречивых представлений и переживаний. В мечтательности и взволнованности образов готики, в патетическом взлете духовных порывов, в неутомимых исканиях ее мастеров ощущаются новые веяния — пробуждение разума и чувств, страстные стремления к прекрасному. Повышенная одухотворенность готического искусства, нарастающий интерес к человеческим чувствам, к остроиндивидуальному, к красоте реального мира подготовили расцвет искусства Возрождения.

Скульптура

Наличие в ряде случаев двух алтарных апсид делает невозможным скульптурное оформление западного портала, и скульптура сосредоточена в первую очередь в интерьере.

Немецкой готический стиль пластике свойственна подчеркнутая характерность персонажей, резкость в передаче эмоций, почти гротескное усиление мимики, интерес к конкретике внешности в воображаемом портрете. В эпоху поздней готики появляются «благочестивые образы» – отдельно стоящие небольшие раскрашенные статуи Мадонны с Младенцем, Оплакивания, Троицы.

В Германии и Нидерландах получил распространение резной створчатый деревянный алтарь, совмещающий в себе архитектурное готическое обрамление с высоким рельефом и живописью

Дальнейшая эмансипация скульптуры от архитектуры в период поздней готики проявилась в сложении ансамблей, где главную роль играет статуя: «Колодец Моисея» К. Слютера в Шанмоле, ок. 1400).

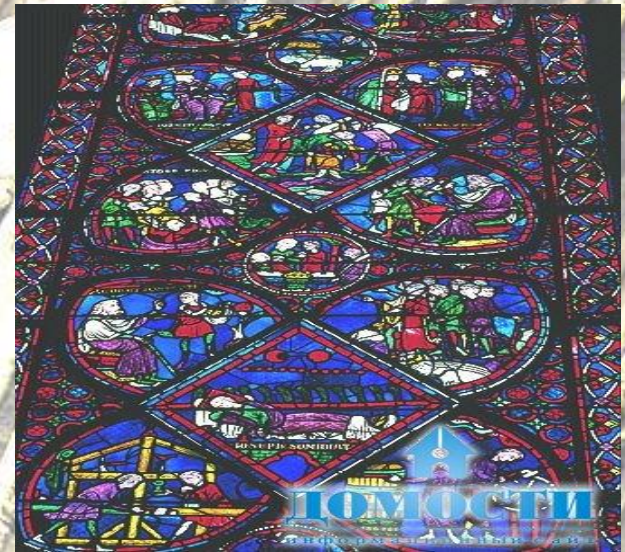

Достигается предельная конкретность в деталях внешности («готический натурализм») при сохранении общей условности фигур. Появляются первые образцы портрета, прежде всего погребального (надгробие Филиппа Смелого в Дижоне (1381—1410), Филибера Прекрасного и Маргариты Австрийской в Бру (1516—1531)).

Живопись

В связи с расширением зоны окон и уменьшением площади стены главным видом монументальной живописи становится витраж, соединяющий в себе функции освещения интерьера и цветового акцента. Это совмещение света и цвета воплощало идею Божественного света, отраженного в материальном. После реформы этой техники в середине 12 в. готический витраж получил фигурные рамы сложной формы, широкую цветовую палитру и сложную иконографическую программу, сочетающую религиозные и светские

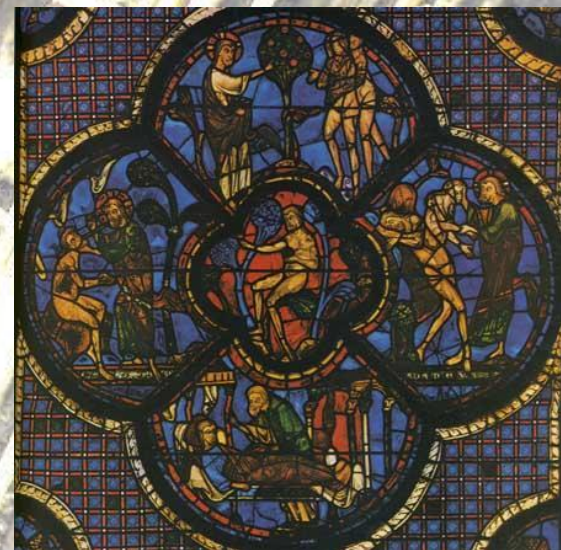
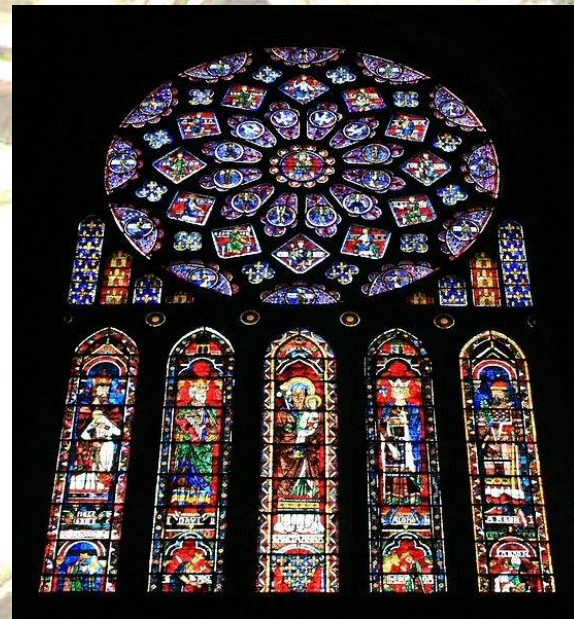

Около середины 13 в. живопись испытала заметный поворот в сторону светских мотивов, жизненной полноты изображения, реалистического многообразия формы. Сурово-возвышенная система формальных принципов, имевшая параллели в византийском искусстве, насыщенная символическим содержанием, более или менее безразличная к красоте человеческого тела, одежды и архитектурного обрамления, начала постепенно смягчаться.

Появились мотивы рыцарской любви и придворной жизни. В миниатюре исполнителями стали уже не монахи, а горожане-ремесленники. Повышение роли художника отразилось в том, что имя мастера, создавшего рукопись, украшенную миниатюрами, теперь не всегда останется неизвестным.

Господство плоскости над пространственным изображением, развивавшееся в романскую эпоху, на первых порах не исчезло, а даже усилилось. Вегание жизни сказывается не только в смягчении строгости контура, но и в возросшей декоративности изображения. Она становится источником радости для глаза, способного наслаждаться ясными пропорциями, гибкостью линий (вместо прежних угловатых и грубых контуров), ритмическим движением форм, приобретающим самостоятельное значение. Особенное развитие получили чисто геометрические мотивы, например узор, подражающий шахматной доске, сочетание ромбов и других фигур. Этот геометризм весьма отличается от грубой абстракции раннего средневековья, враждебной органическим элементам формы. Он облагорожен правильностью, симметрическим повторением, склонностью к плавным, часто округлым линиям, смягчен растительным орнаментом из усиков и

Декоративно-прикладное искусство

В декоративно-прикладном искусстве готического периода выделяются богослужebные предметы, украшенные филигранью, алтарные образы, украшенные эмалью и чеканкой по драгоценным металлам (Клостернойбургский алтарь маасского мастера Ник. Верденского, 1181, Гранмонтский алтарь 1189), для украшения светских построек широко применяются шпалеры (цикл «Дама с единорогом» 15 в., музей Клуни, Париж). Распространены также статуэтки, складные диптихи и светские предметы (гребни, шкатулки), украшенные резьбой по слоновой кости (шкатулка со

Характерные черты Готического стиля:

- Стремление к прекрасному,
- Интерес к конкретике внешности,
- Проработка деталей,
- Главный вид монументальной живописи – витраж (идея Божественного света),
- Появление светских мотивов, жизненной полноты изображения, реалистического многообразия формы,
- Ясность пропорций, гибкость линий, ритмические движения форм,
- Выделяются богослужebные предметы, алтарные образы, статуэткИ,
- Преобладание жёлтого, красного, синего цветов.

