

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области
«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»

Тема: Архитектура и живопись Средневековья

Выполнил: студент группы
ЭТ-1-19, Самсонов И.

Проверил: преподаватель,
Пелевина Е.С.

ТЮМЕНЬ
2019

Общая характеристика культуры

В IV столетии началось Великое переселение народов – вторжение племен из Северной Европы и Азии на территорию Римской империи. Западная Римская империя пала; другой ее части – Византии – предстояло просуществовать еще некоторое время. Наступило Средневековье – историческая эпоха, следующая за Древним миром и предшествующая Возрождению.

Истоки средневековой культуры во многом берут начало в эпохе античности. Кроме христианства, Средневековье восприняло от античности некоторые художественные формы, а также ремесленные навыки.

Образование и наука

В VII–VIII вв. существовали школы при монастырях, где учителями были монахи, а учениками, которых было очень немного, – дети рыцарей. Здесь обучали богословию и «семи свободным искусствам», а также письму и счету. Позже образование было расширено (но не для всех, а только для знати) – изучали латынь, право, медицину, арабский язык.

Из этих школ возникли университеты (от слова *universum* – «сообщество»):

- 1) в Болонье (Италия, 1088);
- 2) Кордове (Испания, IX);
- 3) Оксфорде (1209 г.);
- 4) Сорбонна в Париже (1215 г.);
- 5) Вене (1348 г.) и т. д.

Университеты пользовались внутренним самоуправлением (избирали ректора и т. д.). Обучались здесь широкие слои населения. Формы обучения – лекция (чтение специализированного текста и комментарий к нему) или диспут (открытый спор участников семинара), по окончании учебы выдавалась грамота. Существовали и учебники.

Науку Средневековья открыли богословы IV–V вв. – так называемые «отцы церкви»:

- 1) Августин Блаженный;
- 2) Амвросий;
- 3) философ Бозций;
- 4) историки Иордан и Беда Достопочтенный.

Центром «каролингского ренессанса» стала так называемая академия – ученый кружок при дворе Карла Великого, созданный в 794 г. по образцу античной школы. Лидером академии стал богослов и поэт Алкуин.

В XII–XIII вв. наука продолжает активно развиваться. Основой ее становится схоластика – учение, при котором действительность постигалась с помощью логики разума. При этом схоласты часто увлекались словесной формой, за которой плохо угадывалось содержание, т. е. писали и говорили тяжелым малопонятным языком.

Выдающимся ученым Средневековья был *Фома Аквинский* (1225–1274), преподаватель, автор 18 трудов по богословию и философии.

Другим знаменитым ученым был *Роджер Бэкон* (1214–1294) – естествоиспытатель, преподаватель математики и философии.

Театр

Варвары поклонялись силам природы; огромную роль в их жизни играли магические обряды. С возникновением и развитием в Европе государств, стержнем жизни и мировосприятия человека становится христианская религия. Вся жизнь рассматривается только как короткий отрезок, полный опасностей для человеческой души. Идеалом становится жизнь без излишеств и порочных радостей, искренняя вера в Бога, соблюдение ритуалов, а также такие качества натуры, как смирение, терпение, добродетель, вера, надежда и т. д. Неограниченную власть, — как духовную, так и материальную и политическую, — приобретают церковь и духовенство.

Если трактаты раннего Средневековья не были обращены к конкретным слоям населения, то литература Средневековья была сословной. Исследователи

выделяют:

- 1) крестьянскую;**
- 2) городскую;**
- 3) рыцарскую литературу.**

Основные жанры:

- 1) романы;**
- 2) стихи;**
- 3) поэмы;**
- 4) эпос (дворянский);**
- 5) повести;**
- 6) жизнеописания;**
- 7) рассказы;**
- 8) песни;**
- 9) воспитательные сочинения и др.**

Выдающиеся произведения:

- 1) эпос «Песнь о Роланде»;**
- 2) «Песнь о нибелунгах»;**
- 3) «Песнь о Сиде»;**
- 4) роман «Тристан и Изольда»;**
- 5) цикл романов о короле Артуре и рыцаре Ланселоте;**
- 6) серия романов о Лисе Ренаре;**
- 7) басни;**
- 8) новеллы.**

Резко увеличилось число увеселительных и образовательных мероприятий. Перед соборами выступали проповедники, проводили дискуссии профессора и студенты. Устраивались и театрализованные религиозные представления. Соборы строились городскими мастерами (а не монастырскими, как прежде). Сами горожане часто являлись заказчиками или создателями произведений искусства для украшения соборов.

Живопись Средневековья

Так как племена варваров постоянно кочевали, их раннее искусство представлено в основном:

- 1) оружием;
- 2) ювелирными изделиями;
- 3) различной утварью.

Варварские мастера предпочитали яркие краски и дорогие материалы, при этом больше ценилась не красота изделия, а материал, из которого оно было выполнено.

Образцом для миниатюристов служила римская живопись. Автор средневековой миниатюры – не просто иллюстратор; он талантливый рассказчик, который в одной сцене сумел передать и легенду, и ее символическое значение.

«**Каролингский ренессанс**» (франц. *renaissance* «возрождение») – так назвали исследователи искусство этой эпохи. Многие франкские монастыри имели скриптории (книгописные мастерские), в которых монахи переписывали древние рукописи и составляли новые, как церковного, так и светского содержания. Рукописи помещали в оклады из слоновой кости или благородных металлов со вставками из драгоценных камней. В оформлении книг, помимо сложного орнамента, часто использовали мотивы христианского искусства – венки, кресты, фигурки ангелов и птиц.

Примерно в конце III в. на смену папирусному свитку пришел пергамент; вместо стила (палочки для письма) стали пользоваться птичьими перьями.

В эпоху Каролингов необычайного расцвета достигло искусство миниатюры – книжной иллюстрации. Школ миниатюры не было, а существовали центры изготовления иллюстрированных рукописей при монастырях (например, книгописная мастерская в Ахене).

Каролингские храмы снаружи были украшены очень скромно, зато внутри блистали настенными росписями – фресками. Многие исследователи отмечали огромное значение изобразительного искусства в варварском мире, где большинство людей не умело читать. Например, в церкви св. Иоанна Крестителя (VIII в.) в городе Мюстере (современная Швейцария) находятся старейшие из известных фресок. Искусство империи Оттонов сыграло огромную роль в становлении романского стиля.

Росписи романского периода практически не сохранились. Они имели назидательный характер; движения, жесты и лица персонажей были выразительными; изображения – плоскостными. Как правило, на сводах и стенах храма изображали библейские сюжеты. На западной стене располагались сцены Страшного суда.

В XIII–XIV вв. наряду с церковными книгами, богато иллюстрированными изображениями святых и сценами из Священной истории, получили распространение:

- 1) часословы (сборники молитв);
- 2) романы;
- 3) исторические хроники.

Архитектура

После возникновения в V–VIII вв. государств германских племен произошло их обращение в христианство. Стали возводиться каменные христианские храмы. Храмы складывали из массивных камней, для перекрытий использовали дерево. Церкви строили по образцу римских базилик. Колонны в большинстве случаев заимствовали из античных храмов: руины служили своеобразными карьерами для добычи нового строительного материала.

Культурными центрами, начиная с X в., оставались монастыри и церкви. Храм, имевший в плане форму креста, символизировал крестный путь Христа – путь страданий. В X в. распространилась вера в чудодейственную силу реликвий – предметов, связанных с жизнью Христа, Богородицы, святых. Все больше паломников стремилось посетить святые места.

Король остготов *Теодорих* был осторожным и умным политиком, покровительствовал римской знати и церкви, науке и искусствам. Ему хотелось прослыть великим, и поэтому в его столице Равенне прокладывали дороги, возводили мосты, водопроводы, военные укрепления, дворцы и храмы, восстанавливали разрушенные здания. Кроме этого, до наших дней дошла замечательная гробница Теодориха.

С X в. архитекторы постепенно изменяли конструкцию храма – он должен был соответствовать требованиям усложняющегося культа. В архитектуре Германии в то время сложился особый тип церкви – величественной и массивной. Таков собор в Шпейере (1030–1092/1106 гг.), один из самых больших в Западной Европе.

В романском искусстве ведущее положение заняла монастырская архитектура. Размеры церквей увеличивались, что повлекло за собой создание новых конструкций сводов и опор. В романский период изменилась светская архитектура.

Типичные примеры французской романской архитектуры:

1) церковь св. Петра;

2) церковь св. Павла в монастыре Клюни (1088–1131 гг.).

Сохранились только небольшие фрагменты этой постройки, ее описания и рисунки. В XI–XII вв. началось строительство крупных соборов в городах на Рейне – в Вормсе, Шпейере, Майнце. В Германии сохранились и памятники светской архитектуры того времени – феодальные замки и крепости.

Искусство Италии формировалось под влиянием многовековых культурных традиций.

В Испании шла Реконкиста – война за освобождение территории страны, захваченной арабами. Тогда в Испании развернулось строительство замков-крепостей. Страной замков стало королевство Кастилия. Один из самых ранних образцов архитектуры романского периода – королевский дворец Алькасар (IX в.). Он сохранился до нашего времени.

Готическое искусство.

Скульптура

Название «готическое искусство» (от слова «готский», по названию германского племени готов) возникло в эпоху Возрождения. В различных европейских странах готика имела свои особенности, и ее расцвет приходится на XIII–XIV вв.

Готические соборы значительно отличались от монастырских церквей романского периода. Готический собор устремлен ввысь: здесь стали использовать новую конструкцию сводов (свод опирается на арки, а те – на столбы). Боковое давление свода передается аркбутанам (наружным полуаркам) и контрфорсам (наружным опорам здания). Стены перестали служить опорой свода, что позволило проделать в них множество окон, арок, галерей, появились окна-витражи – изображения, составленные из скрепленных между собой цветных стекол.

Готическое искусство первоначально возникло и развивалось во французской провинции Иль-де-Франс. Характерные черты ранней готики воплотились в главном соборе столицы Франции – Нотр Дам де Пари (соборе Парижской Богоматери). К выдающимся произведениям зрелой готической архитектуры относятся соборы в Реймсе и Амьене. Готические соборы в Германии значительно отличались от французских.

В Средневековье развивается и скульптура. На франкских рельефах VII–VIII вв. изображены христианские мученики. С X в. появляются первые изображения Христа, Богоматери, святых. В романский период в Западной Европе впервые появилась монументальная скульптура. Скульптурные изображения – рельефы – располагали, как правило, на входах церквей. Рельефы обычно раскрашивали – это придавало им большую выразительность и убедительность.

Скульптуру в романский период в Германии размещали, как правило, внутри храмов. На фасадах она стала встречаться лишь в конце XII в.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!