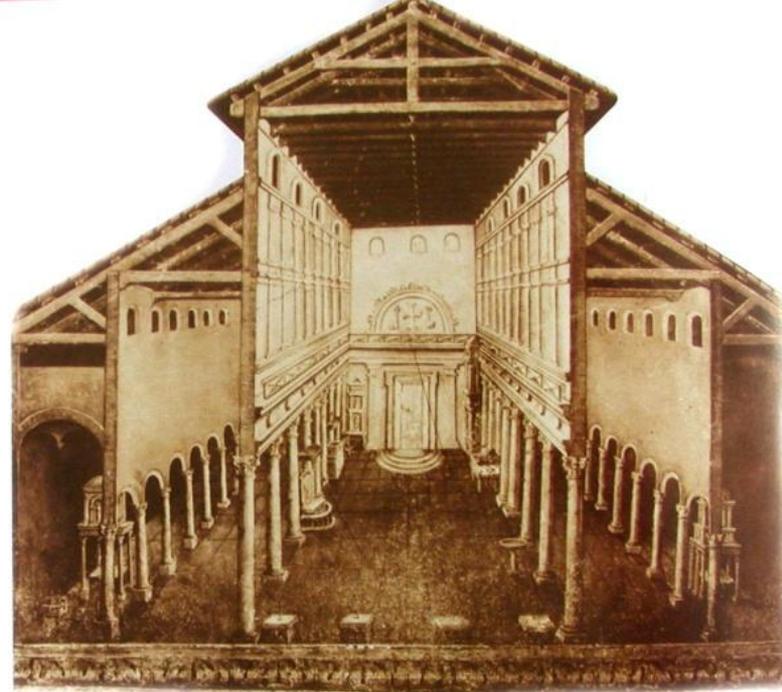
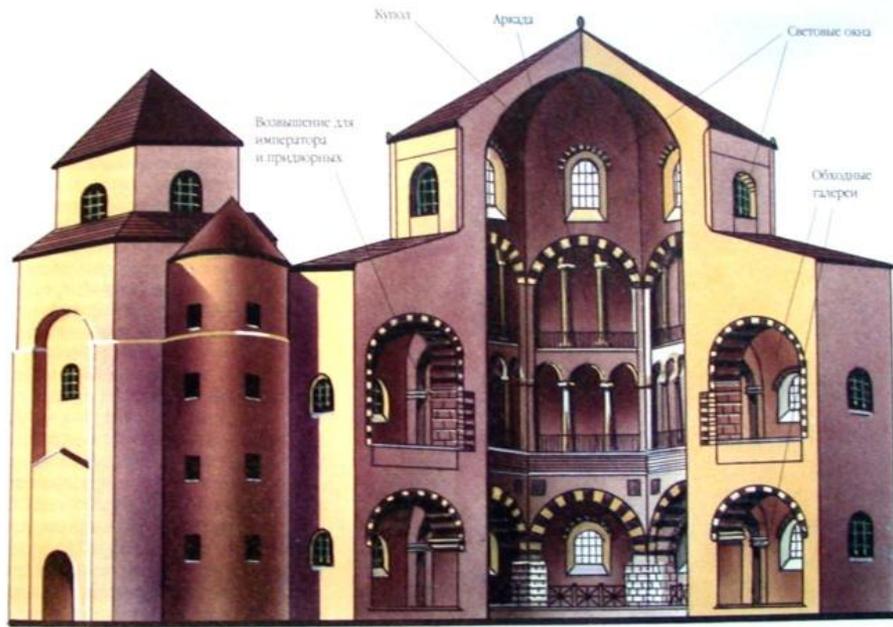
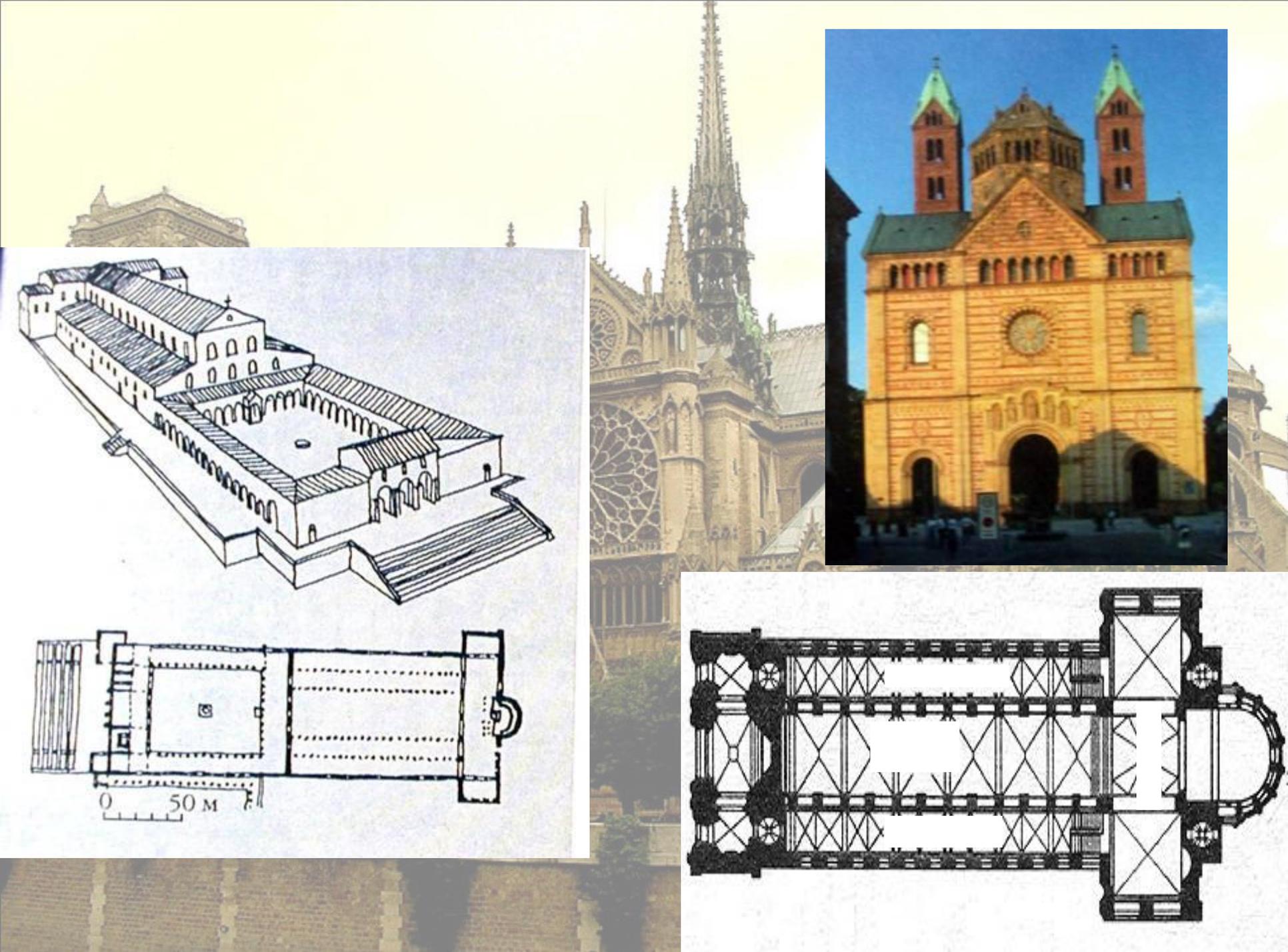

«Каролингский ренессанс» - ?

▲ Каррела в Ахене. Раз

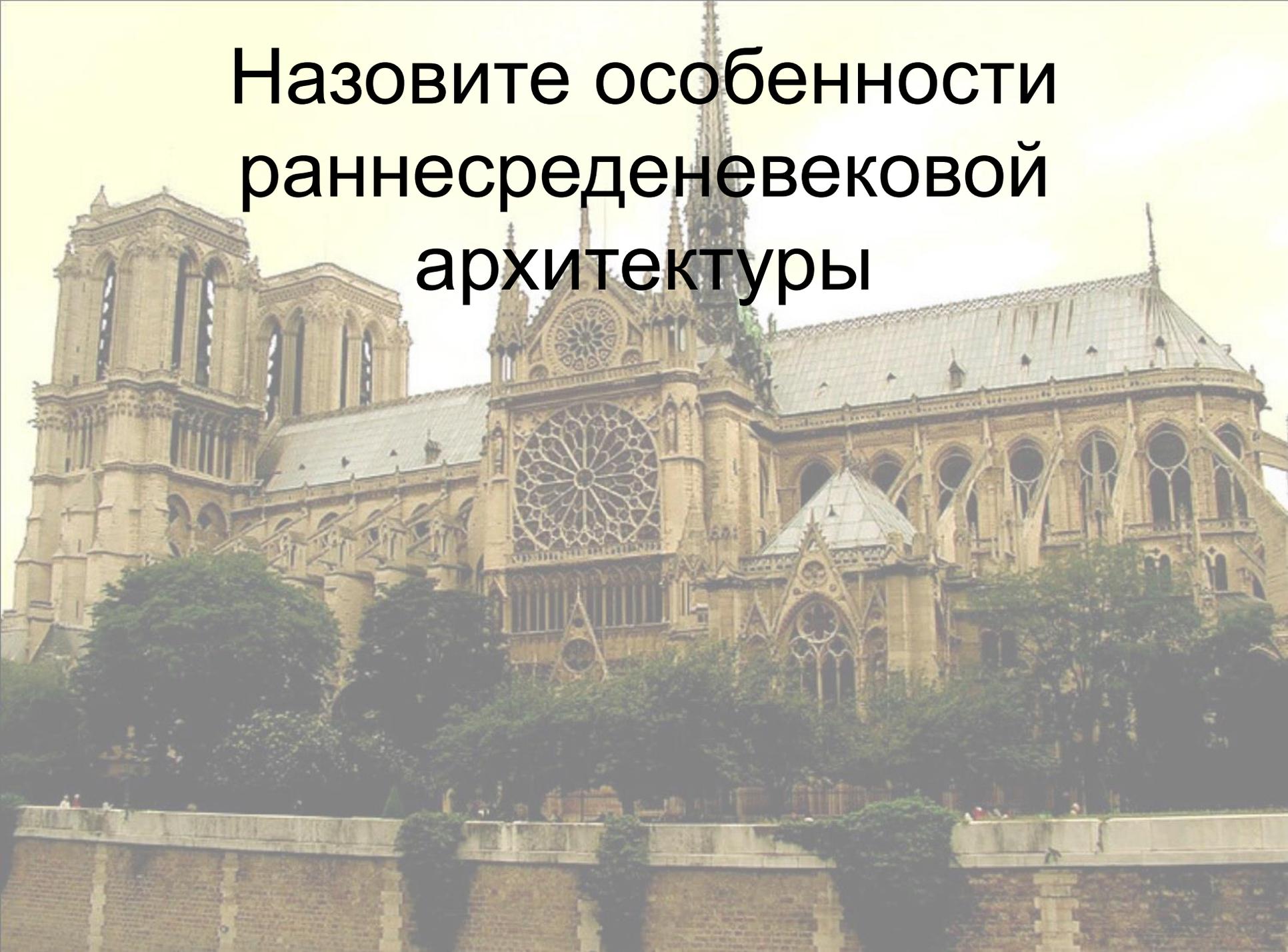

- Кто такие Бенедиктинцы, цистерцианцы, францисканцы и доминиканцы ?

Назовите особенности
раннесредневековой
архитектуры

- Архитектура имела культовый характер.

- Главные постройки – это храмы и монастыри.

- Зарождается два основных типа христианского храма – крестово-купольный и базиликальный.

Григорианские хоралы - что это?

- Неф
- Апсида
- Нартекс
- Трансепт
- Атриум

Что такое месса?
Сколько частей имеет?

Что такое клуатр?

Что такое ДОНЖОН?

Назовите основные принципы романской архитектуры

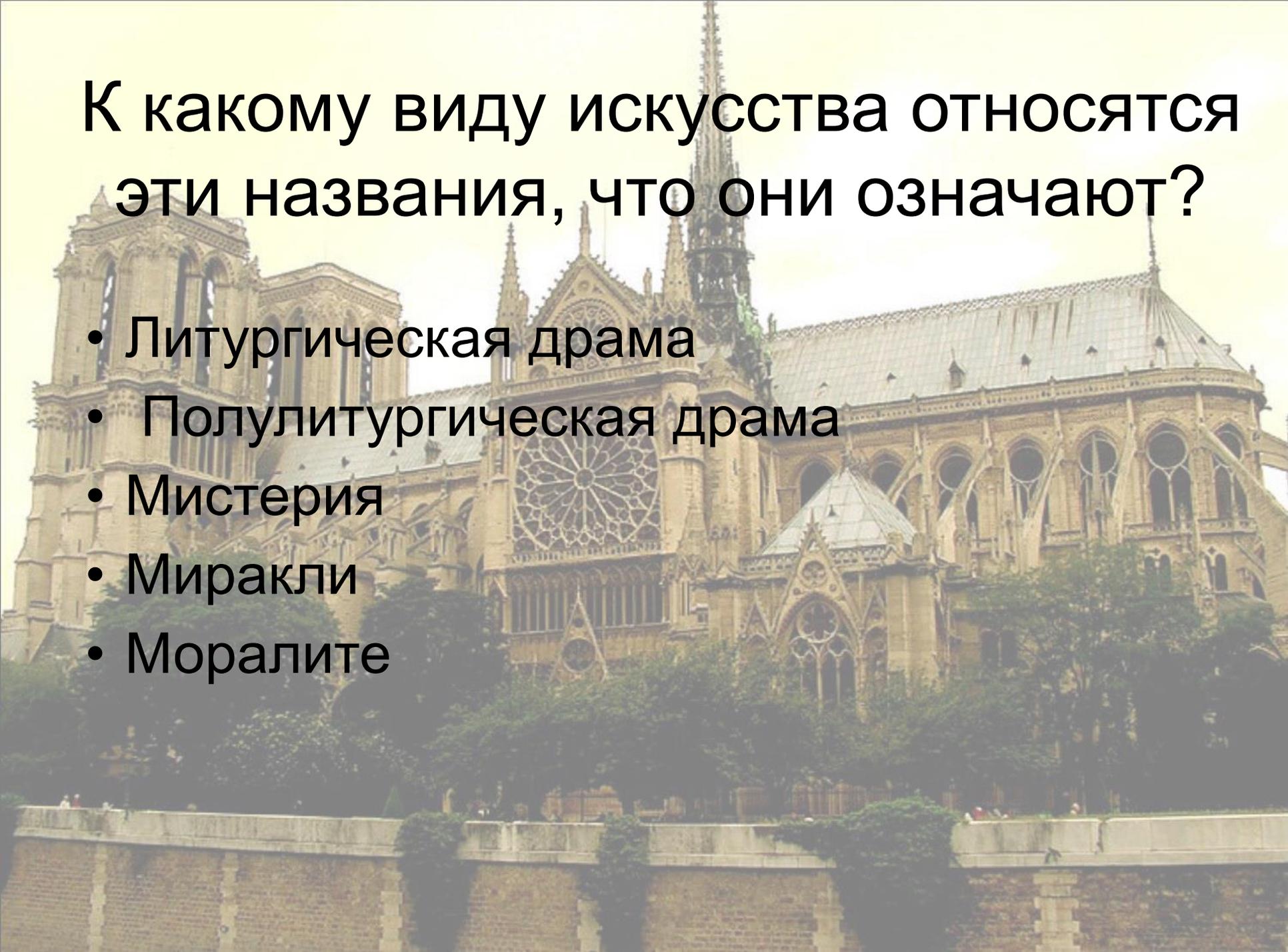
- **собор, монастырская церковь**, почти единственные виды **общественных зданий**

- Храм был призван олицетворять собой торжество и универсальность христианской религии.

- Храм вмещал массу людей, он был также рассчитан на паломников. Это вело к строительству грандиозных сооружений с разграниченным колоннами на зоны

- **просторными внутренними помещениями.**

- Главным техническим завоеванием эпохи были **сводчатые каменные конструкции**, которые сменили непрочные деревянные перекрытия. Сначала каменные своды появились в боковых нефях, затем и над более широким центральным.

К какому виду искусства относятся эти названия, что они означают?

- Литургическая драма
- Полулитургическая драма
- Мистерия
- Миракли
- Моралите

A photograph of the Gothic cathedral of Notre-Dame de Paris, viewed from a low angle. The image is slightly faded and has a yellowish tint. The cathedral's intricate facade, including the rose window and flying buttresses, is visible. A tall spire rises from the roof. In the foreground, there are green trees and a stone wall.

ПЕСНЬ О НИБЕЛУНГАХ

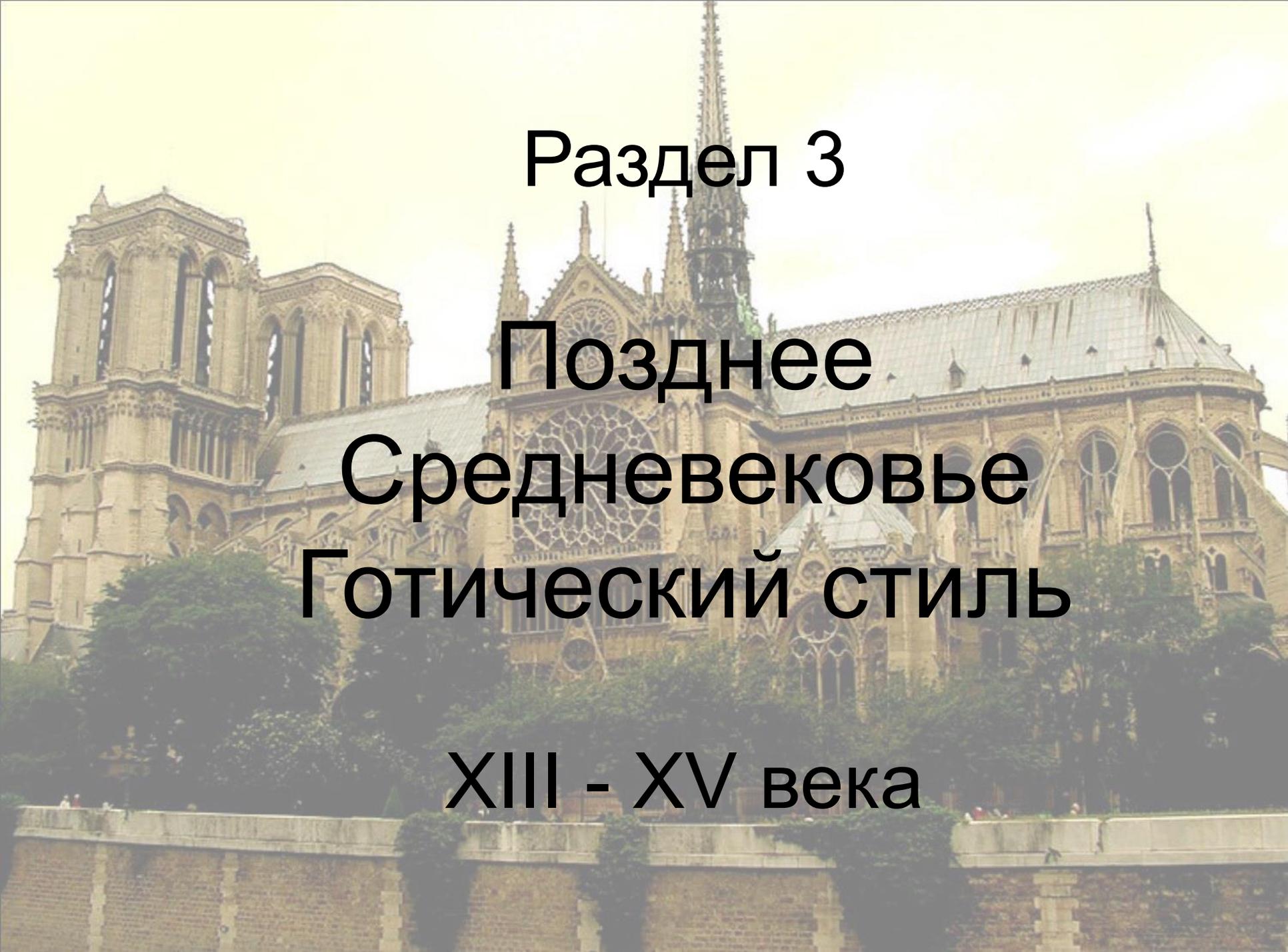
ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ

ПЕСНЬ О МОЁМ СИДЕ

Раздел 3

Позднее Средневековье Готический стиль

XIII - XV века

Периодизация:

- Ранняя XIIв.
- Зрелая или высокая XIII-XIVвв.
- Поздняя «пламенеющая» XIV-XVвв.

Готическое искусство, сменившее романское, оставалось культовым по назначению и религиозным по характеру.

Готический стиль (готика) –
(от итал. gotico, буквально – готский, т.е., относящийся к германскому племени готов),
художественный стиль, ставший заключительным этапом в развитии европейского средневекового искусства и существовавший между серединой XII и XV–XVI вв.

Наиболее подходящее название – «стрельчатый стиль»
-устремлённость ввысь, лёгкость конструкций,
-каркасная система и ребристый свод, ажурный декор,
-живопись светом, витражи.

A photograph of the exterior of Notre-Dame de Paris, a Gothic cathedral, showing its intricate facade, flying buttresses, and a tall spire. The image is overlaid with large black text. The text reads "1000 г.- Конец света".

1000 г.- Конец света

**Центрами
европейской
религиозной,
культурной,
политической и
экономической жизни
к концу XII в.
становятся города.**

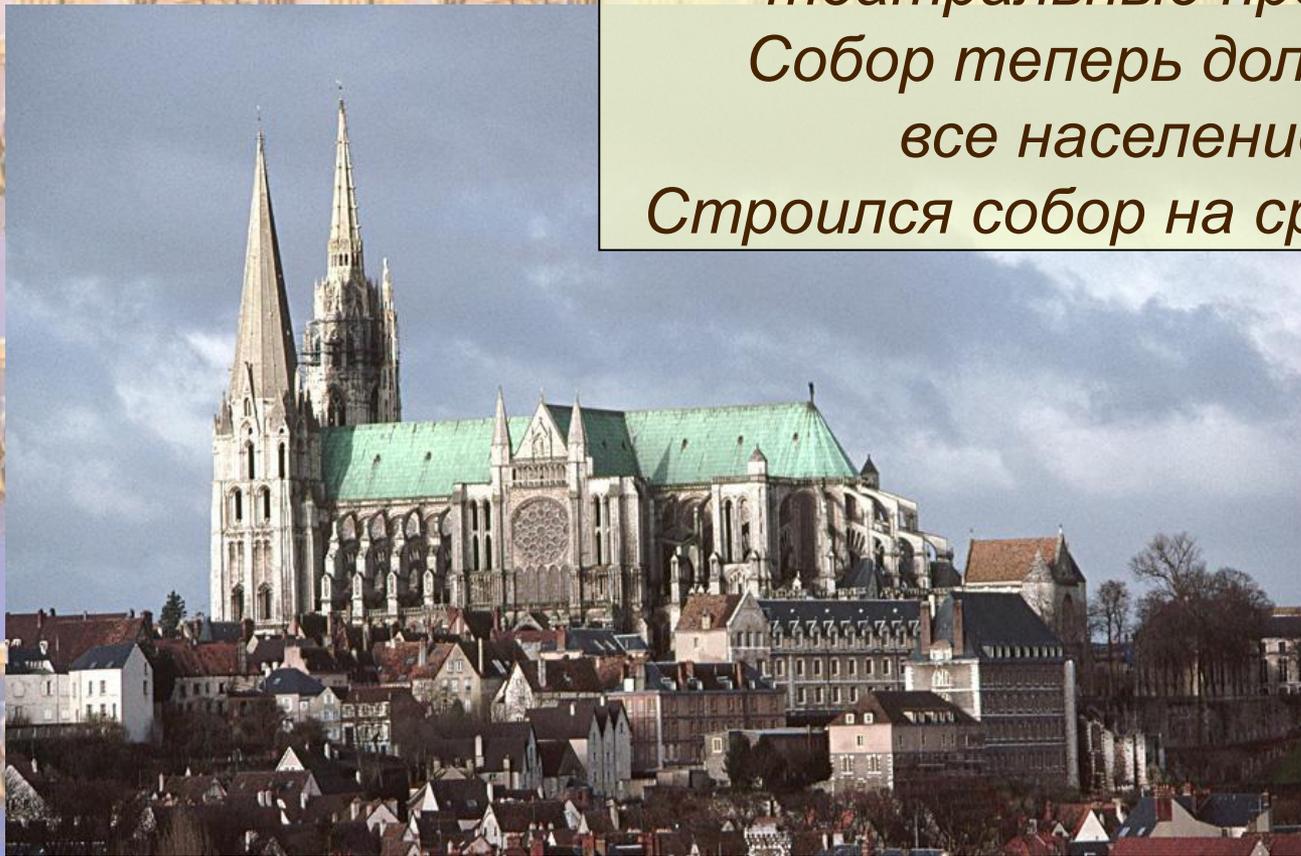

Центры жизни
средневекового
города - **ратуша**
(здание городского
самоуправления)

и кафедральный
собор (крупный
христианский
храм).

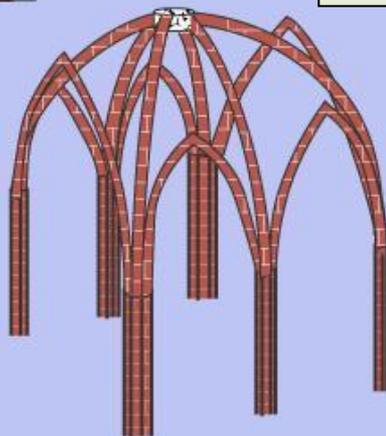
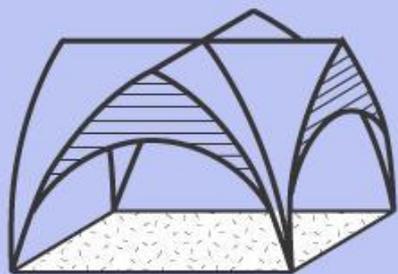
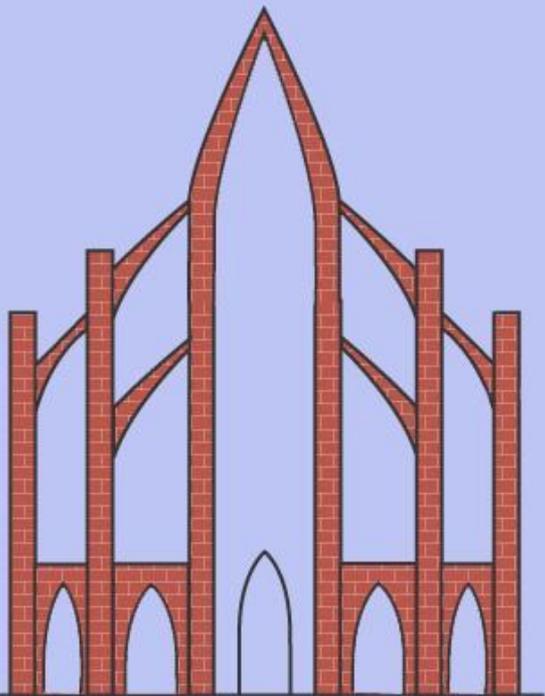

*С XIII века городской собор
становится не только
местом богослужения.
На площади перед собором,
и в самом соборе происходят диспуты,
читаются лекции, разыгрываются
театральные представления.
Собор теперь должен вмещать
все население города.
Строился собор на средства горожан.*

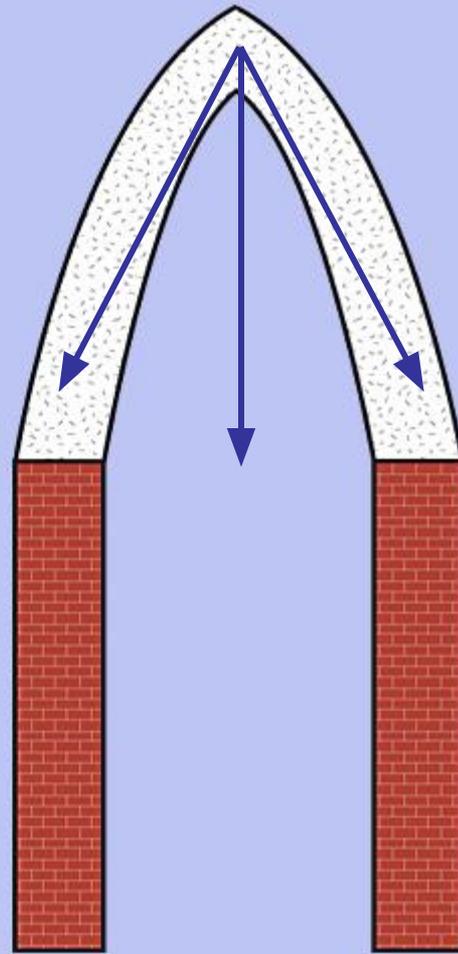
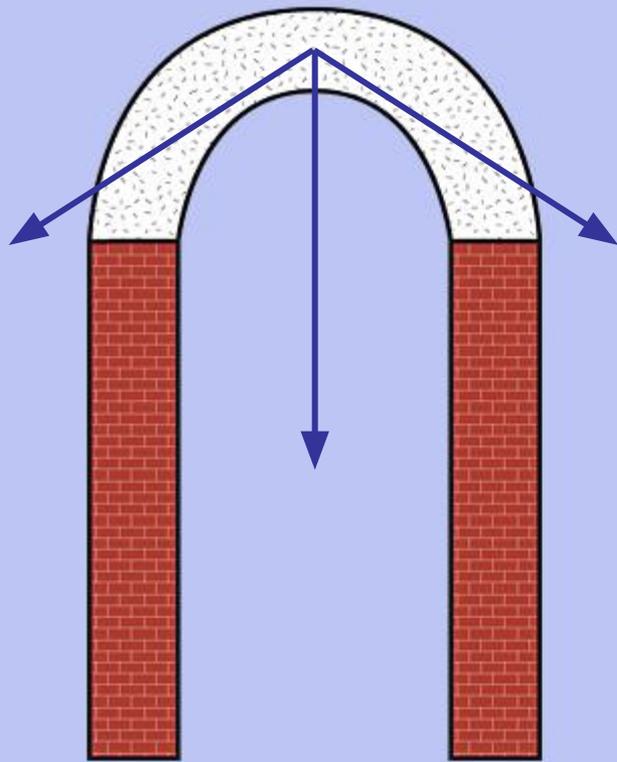

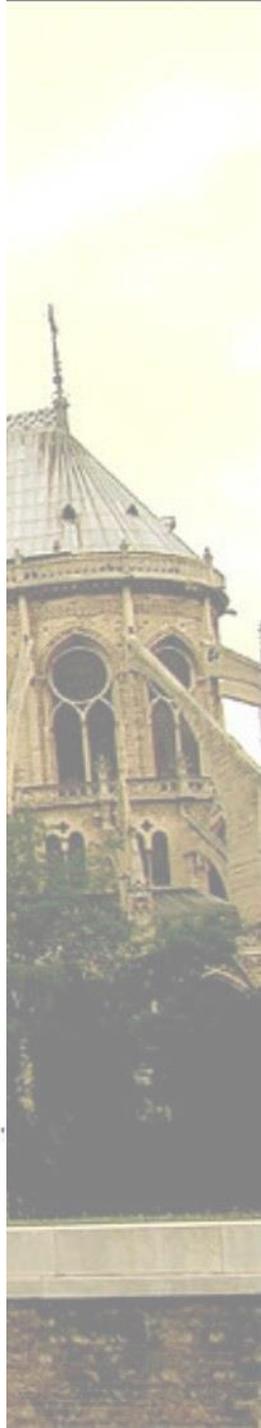
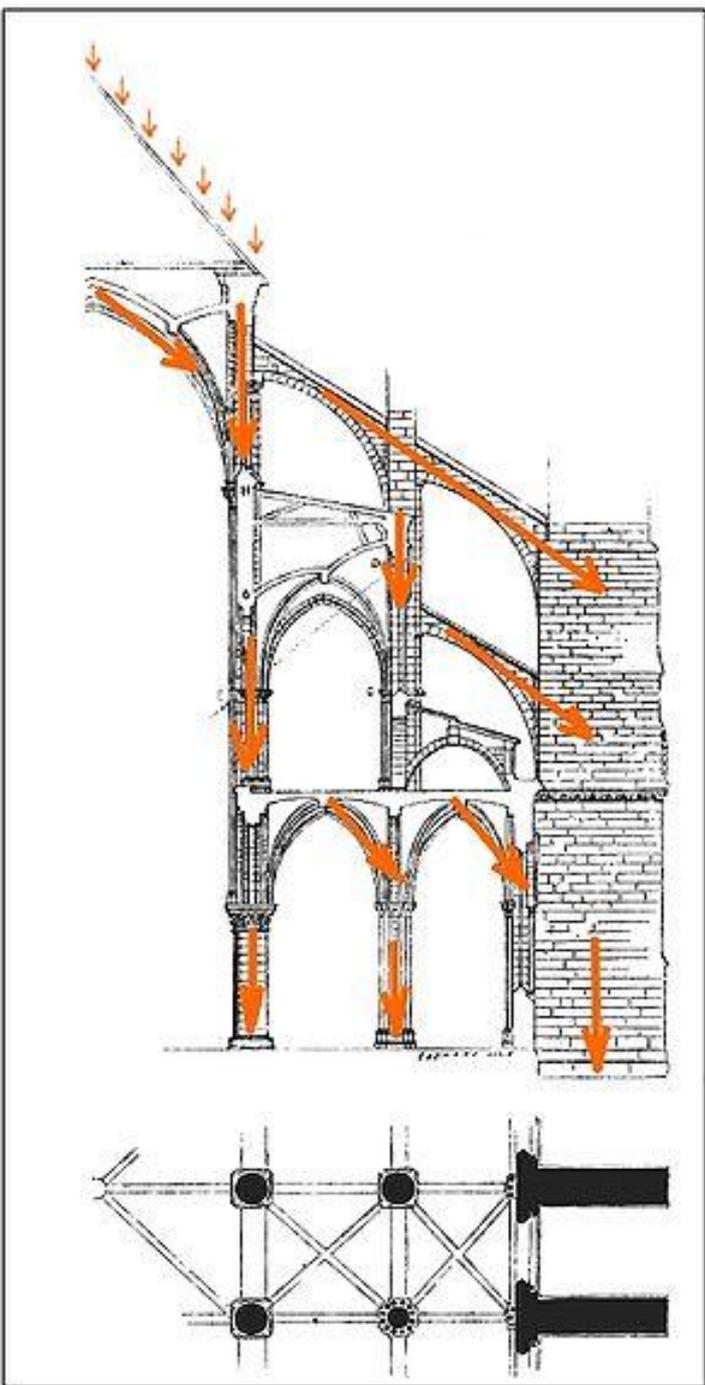
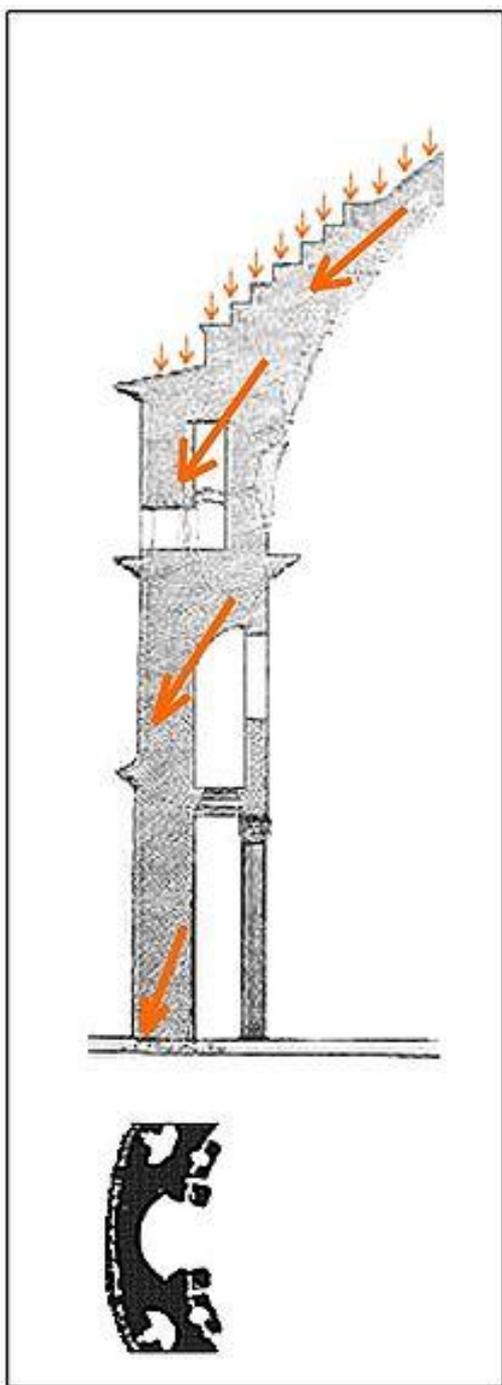
Основные конструктивные находки в готике:

- 1. Стрельчатая арка;*
- 2. Система нервюр свода;*
- 3. Система опор (контрфорсы и аркбутаны).*

Стрельчатая арка, ставшая символом готики, позволяет направить тяжесть свода преимущественно вниз.

Стрельчатые готические арки

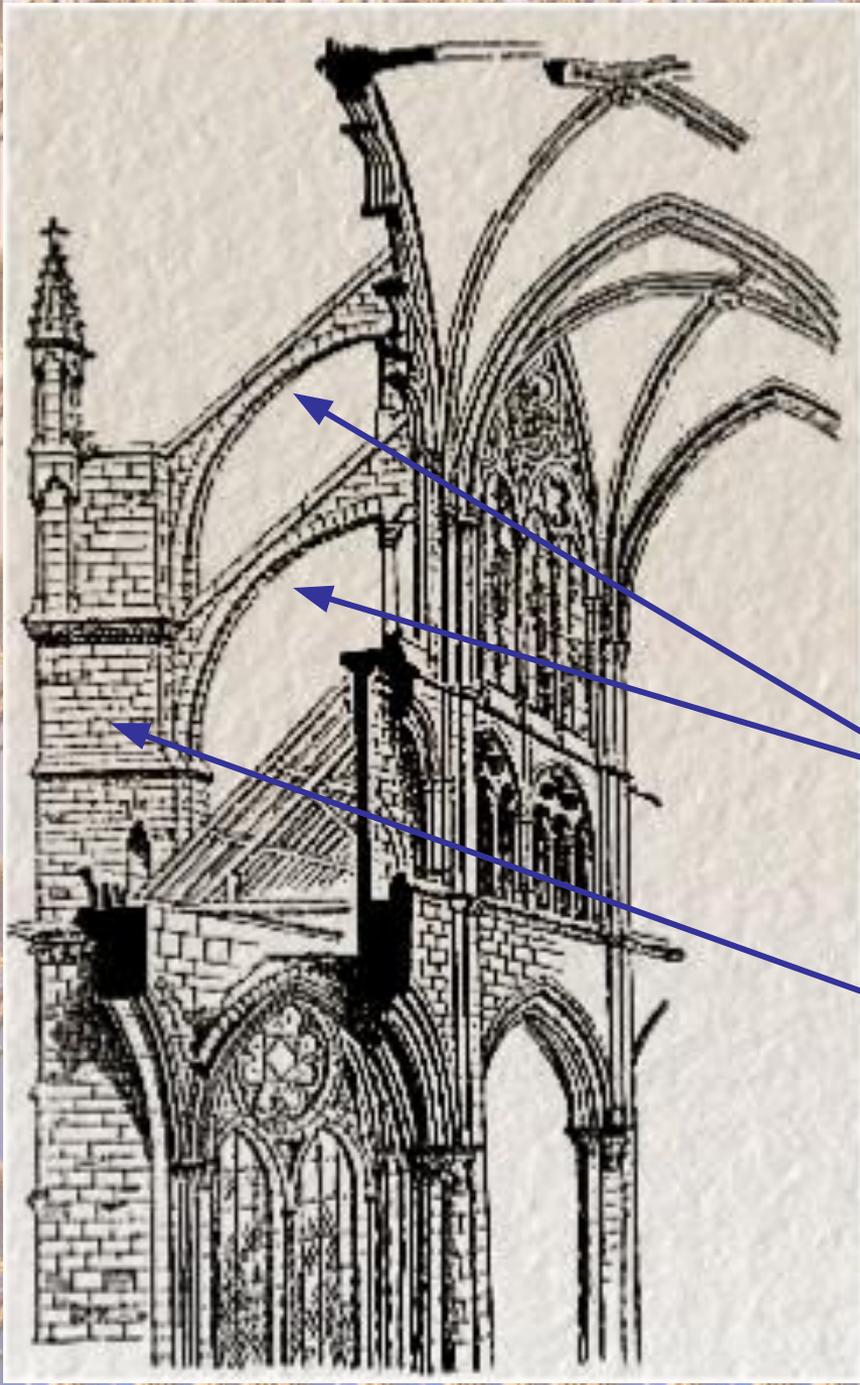
*Нервюры – жесткие ребра –
позволяют свести
всю тяжесть свода
к нескольким опорам.*

Крестчатый нервюрный свод

- нервюр (фр. nervure — жилка, ребро, складка)

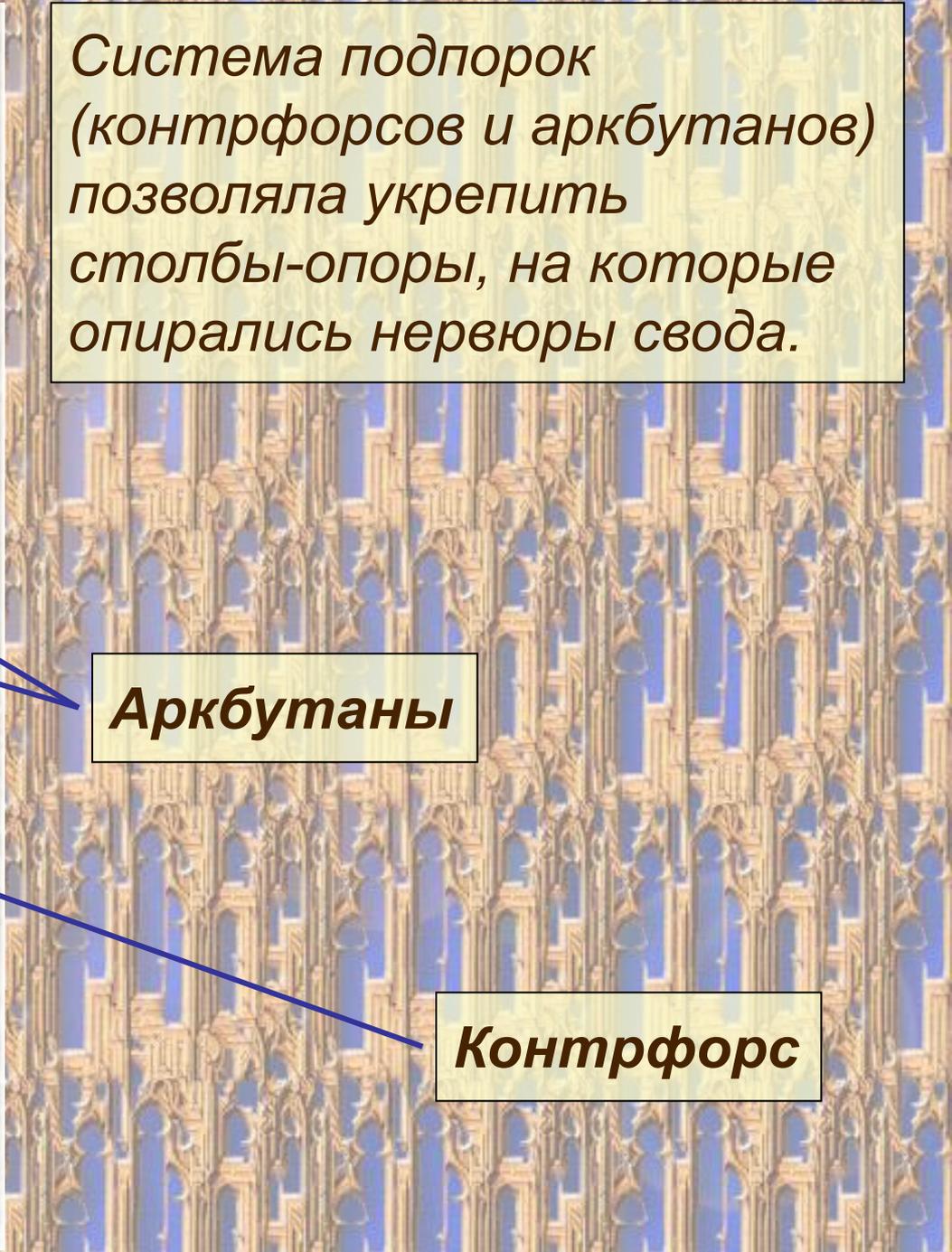

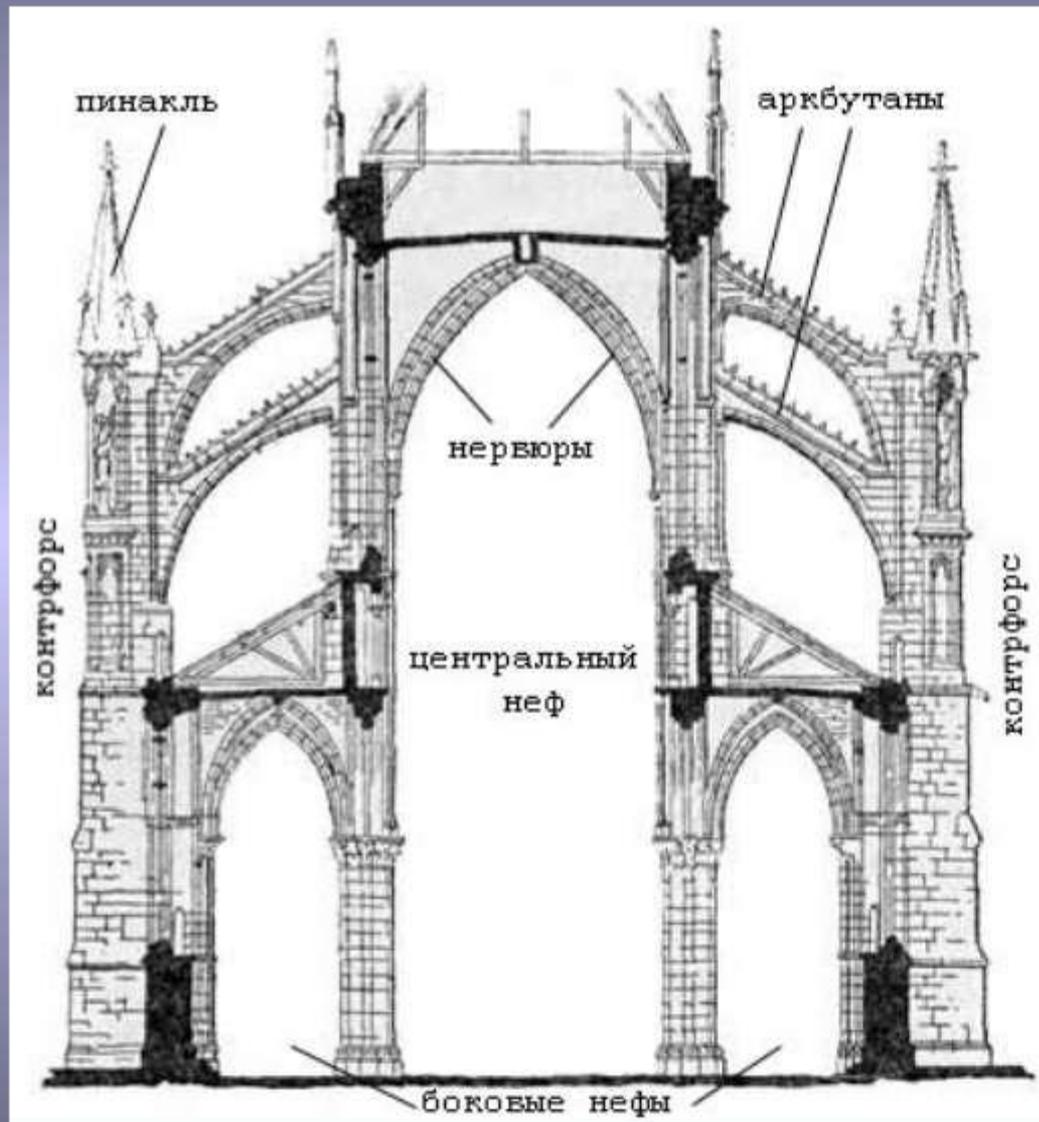
Система подпорок (контрфорсов и аркбутанов) позволяла укрепить столбы-опоры, на которые опирались нервюры свода.

Аркбутаны

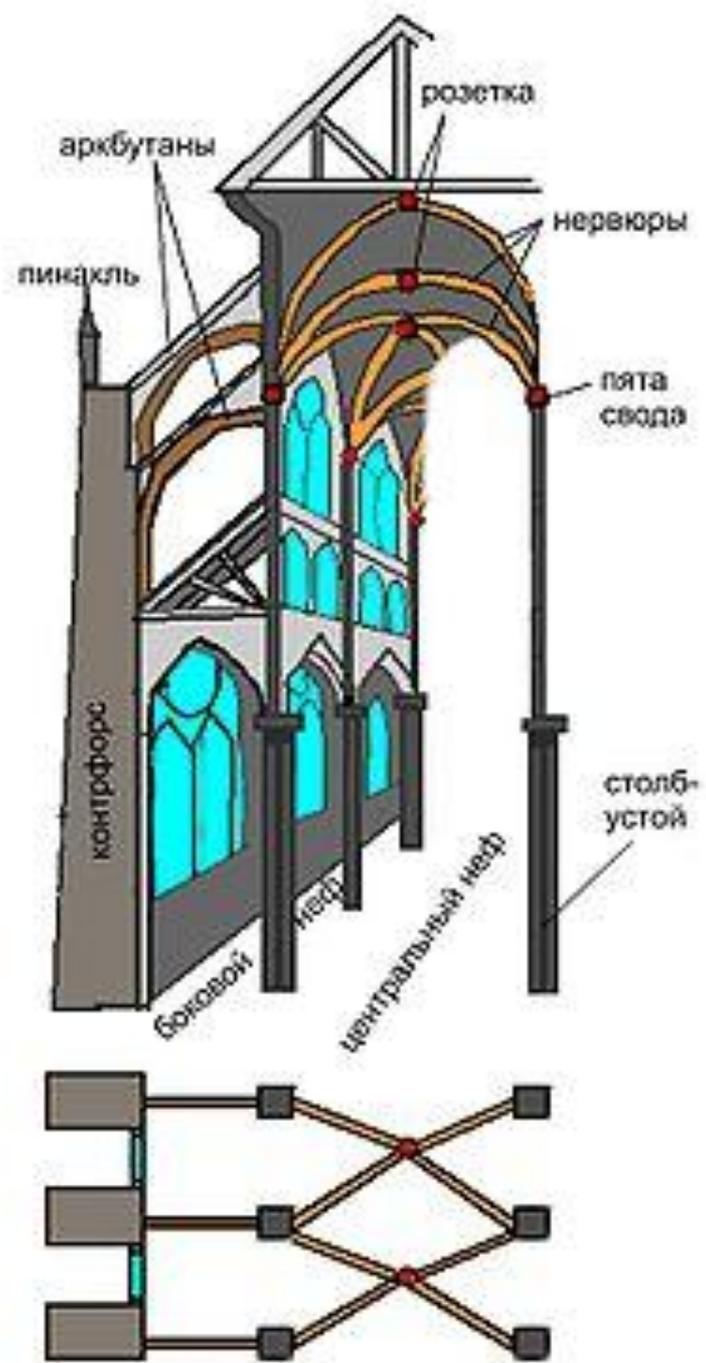
Контрфорс

Поперечный разрез готического собора

- **Контрфорс** – внешняя система опор
- **Аркбутан** – висячие наклонные арки
- **Пинакль** – место опоры аркбутана с маленькой башенкой
- **Нервюра**- каркас свода

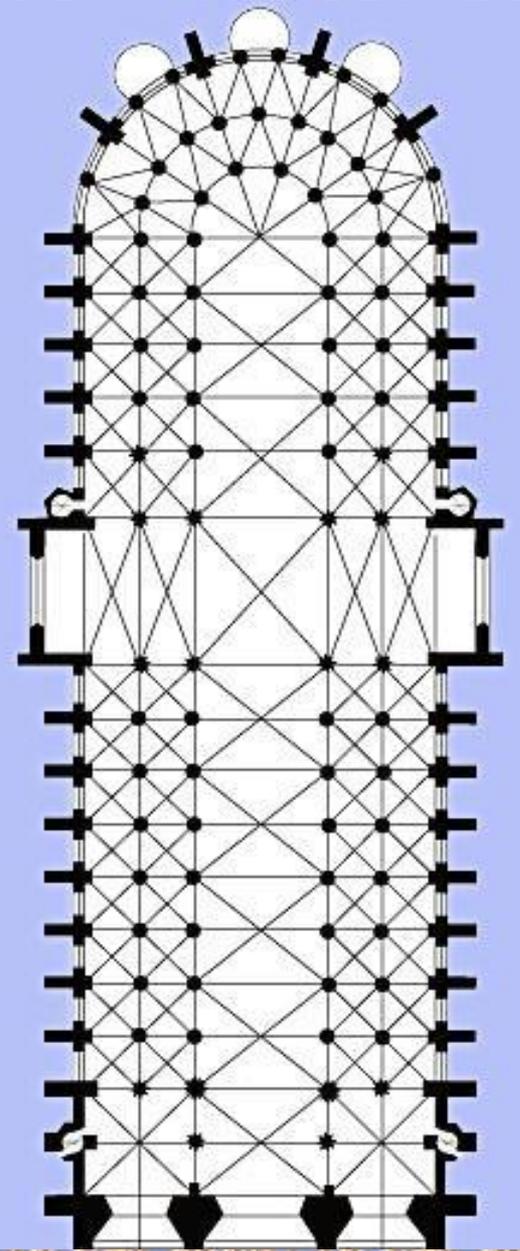
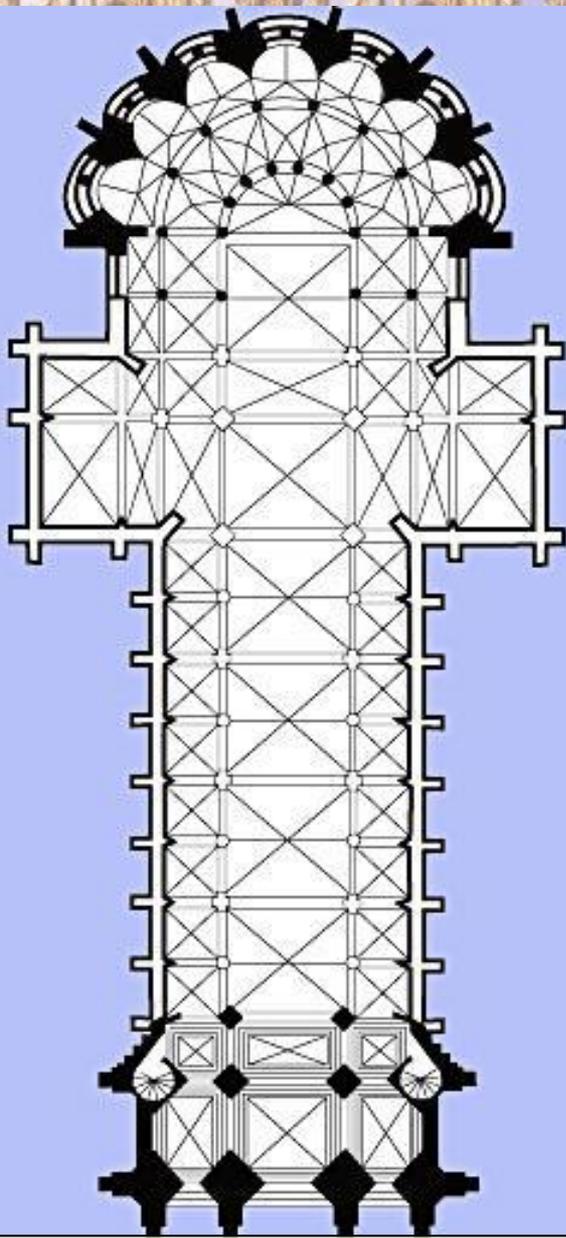

*Контрфорсы
и
аркбутаны*

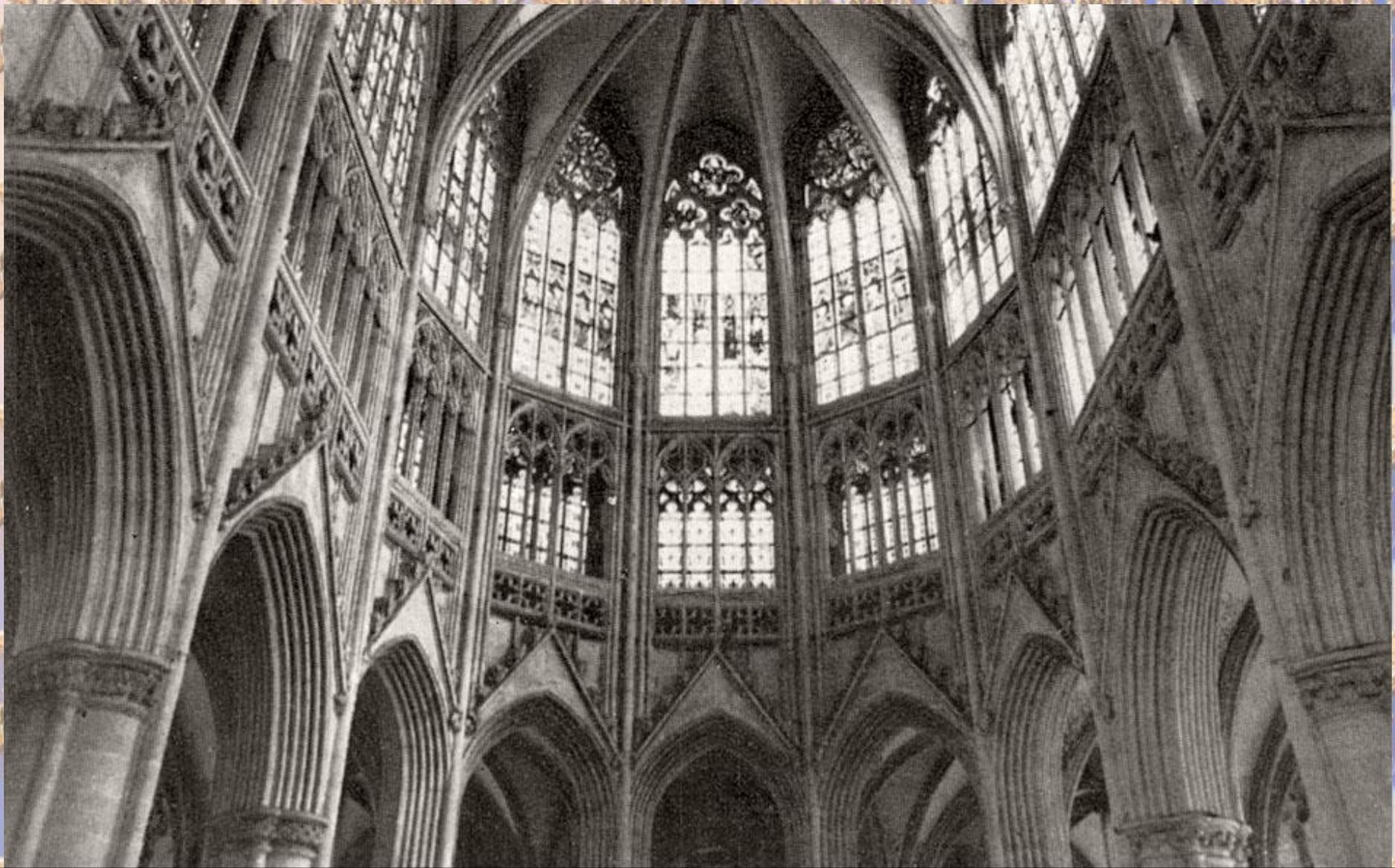

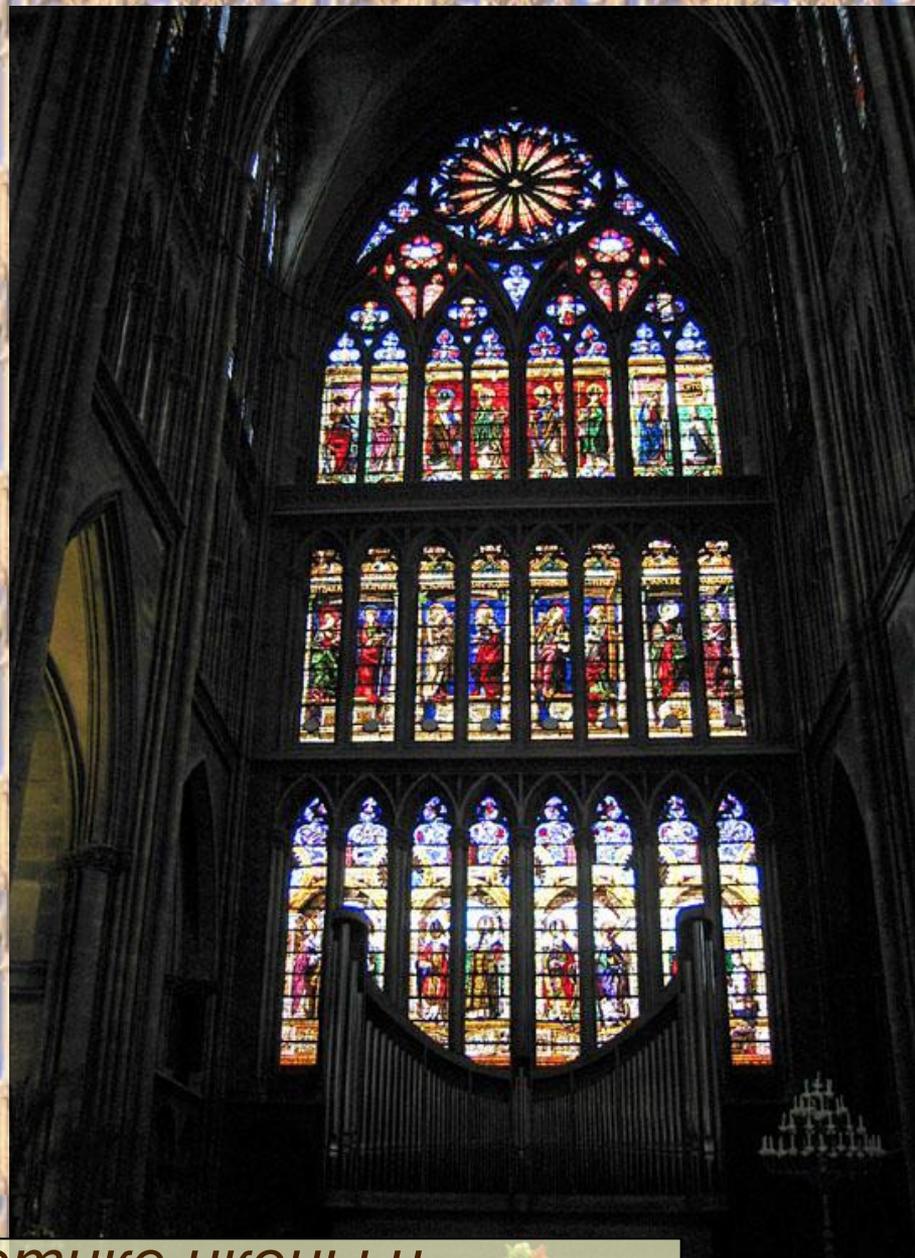
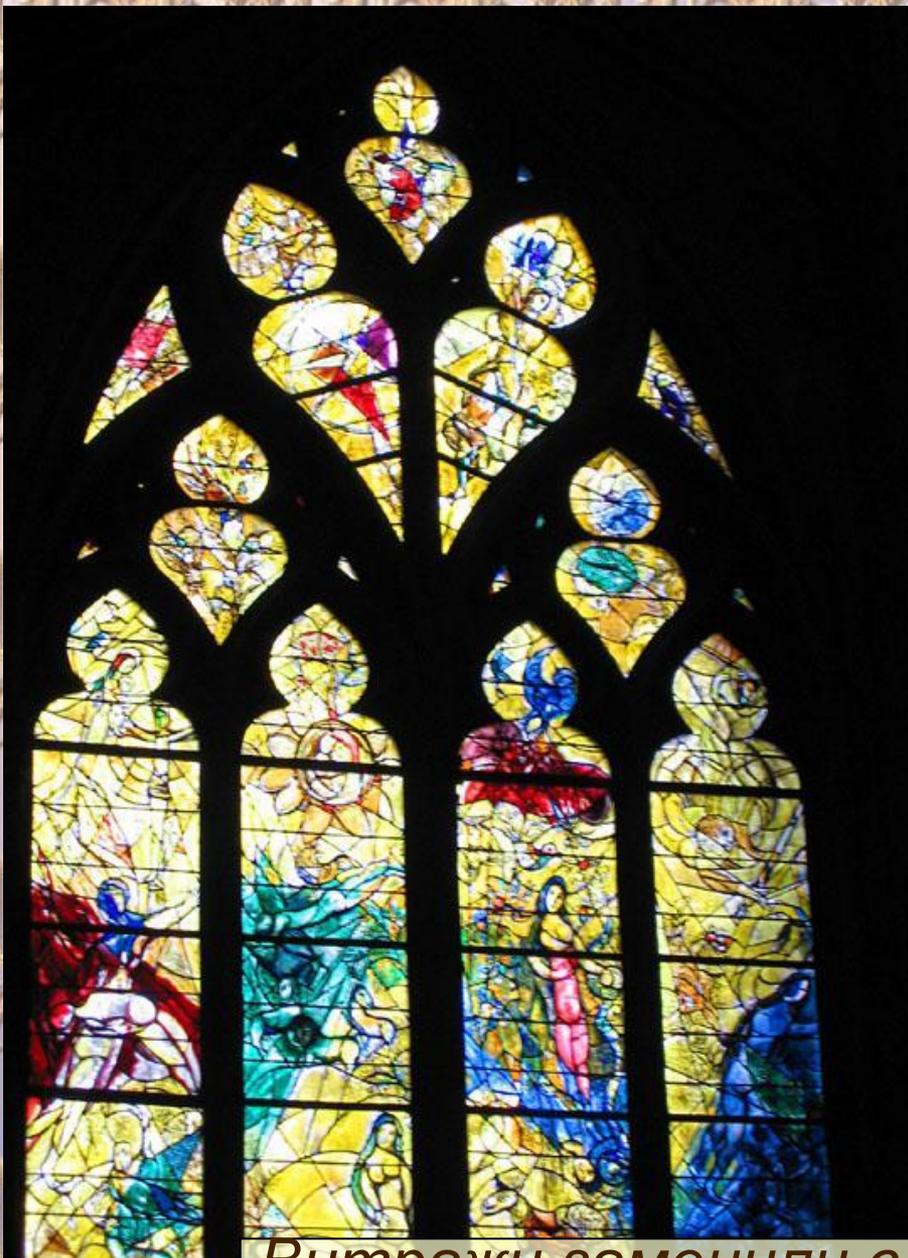
Внешние опоры окутывают собор каменным узором

А планы соборов напоминают паутину

Такая система опор позволила заменить стены большими окнами с цветными изображениями из стекла - витражами.

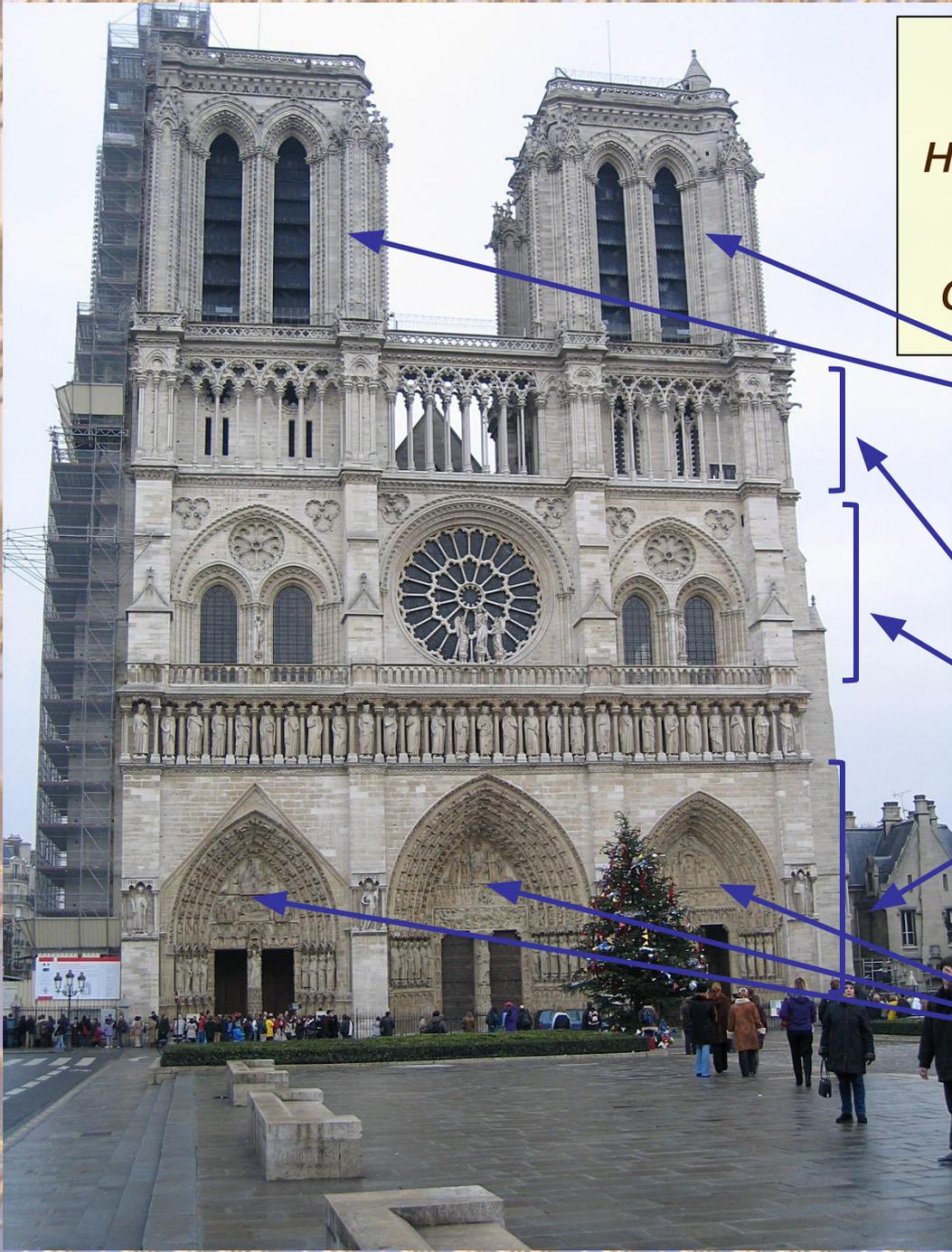
Витражи заменили в готике иконы и фрески

*Собор Нотр-Дам
на острове Сите в Париже
стал эталоном
для готических мастеров*

2 башни

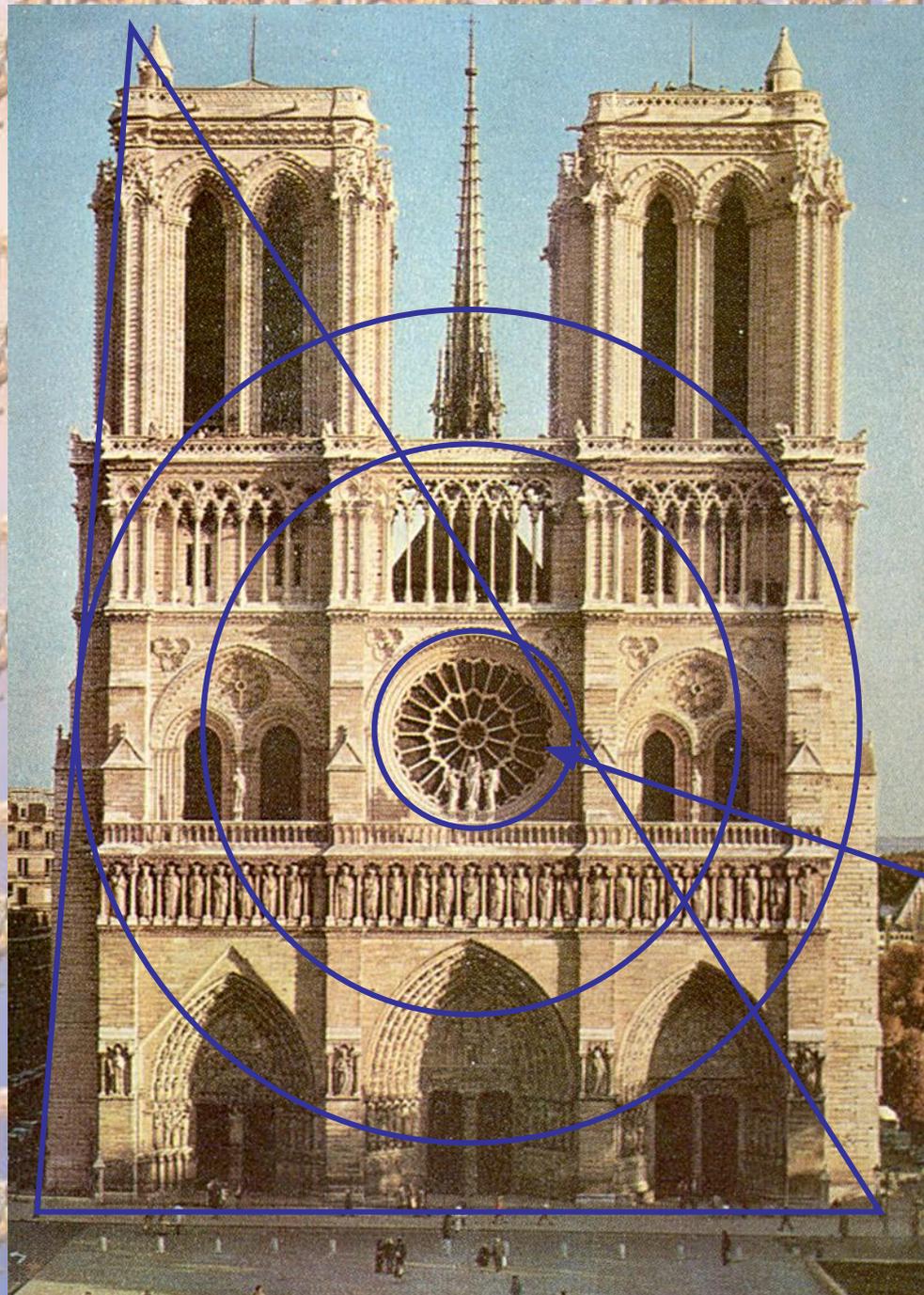
**3 части
фасада**

3 портала

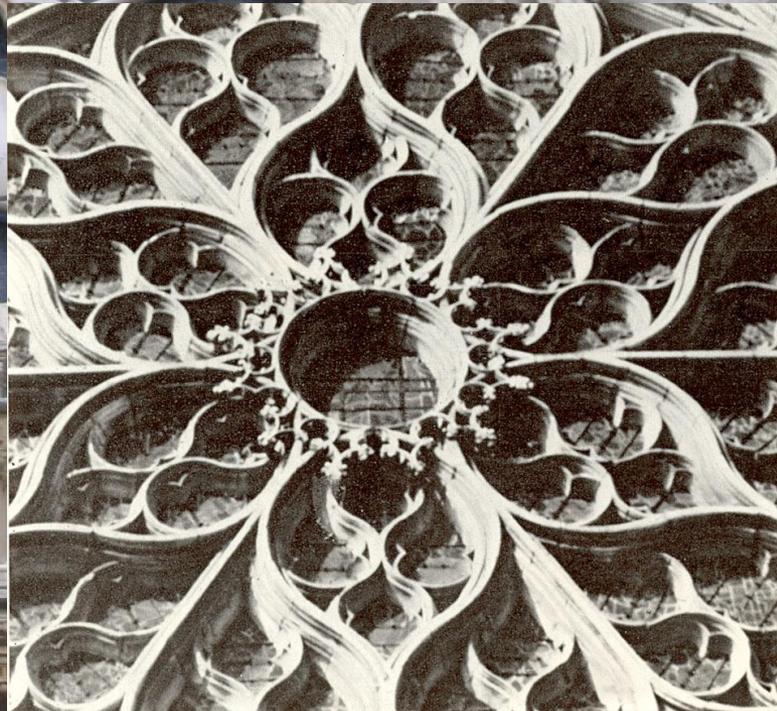
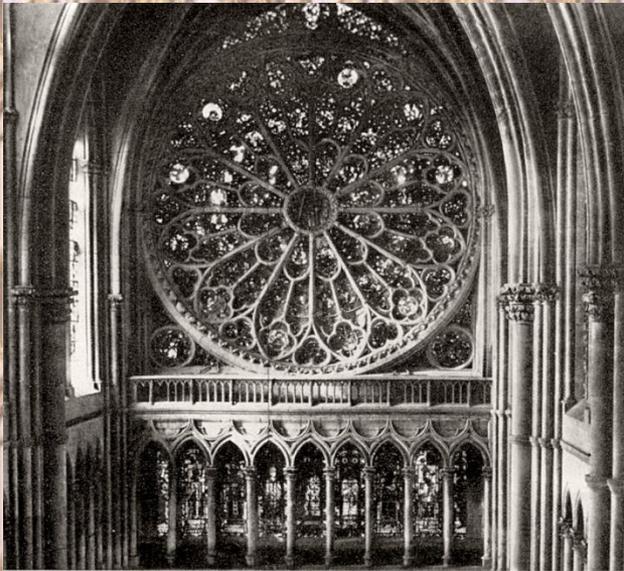
Та же схема повторяется в соборах Амьена и Реймса

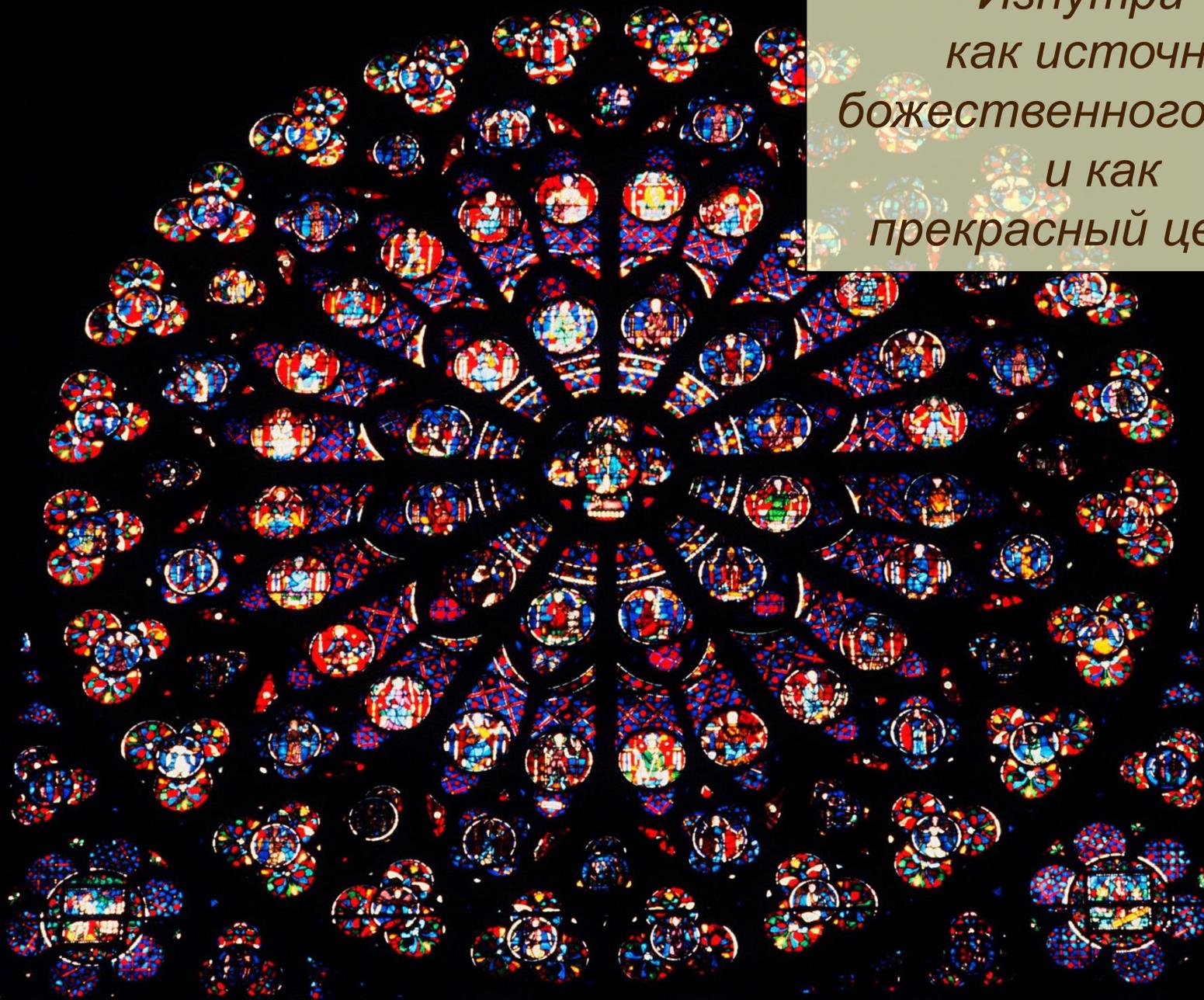
*Мастера стремились
вписать основные
части фасада
в правильные фигуры
(круг и треугольник)*

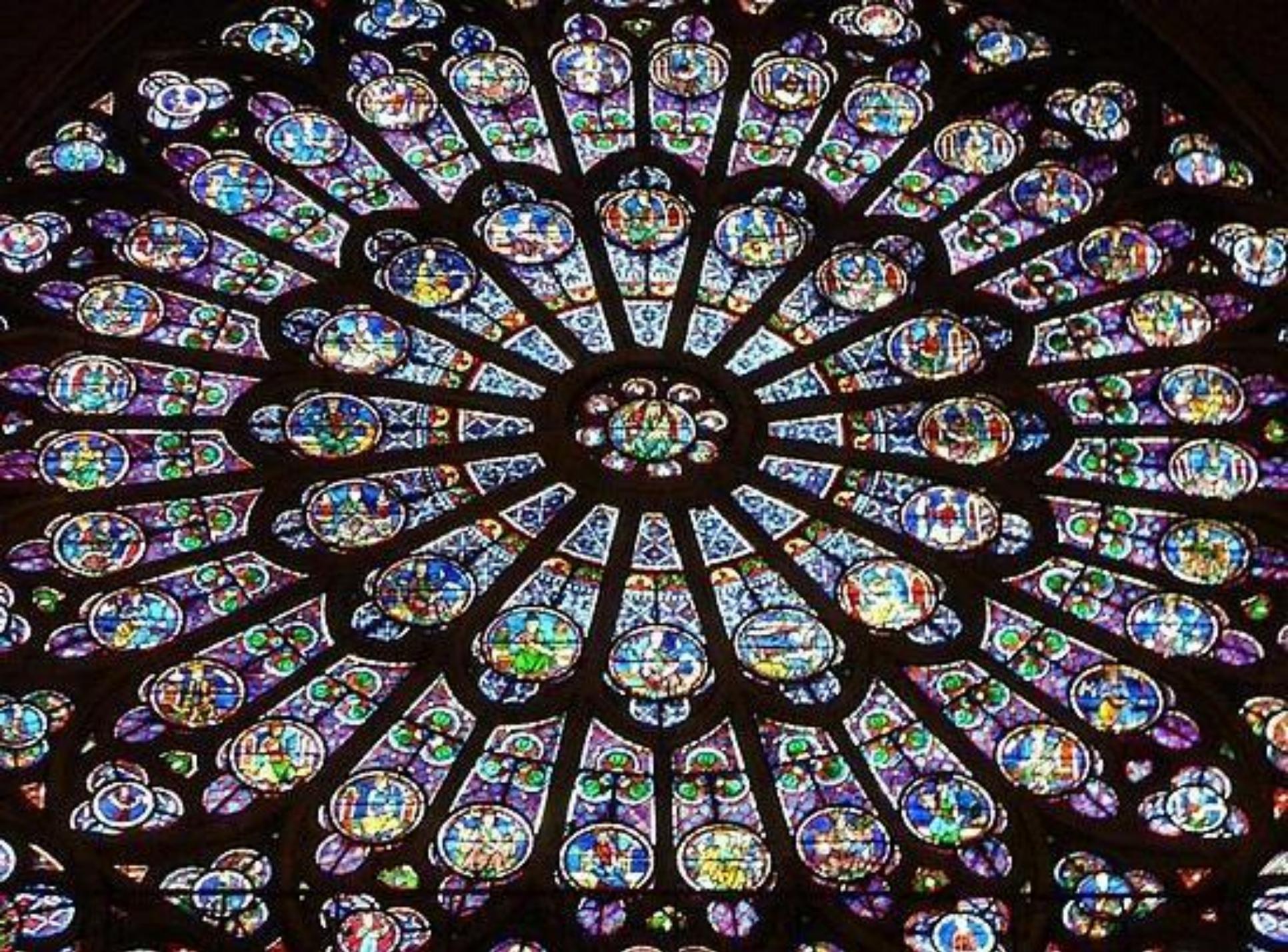
*Центром этой
композиции
становилась роза –
круглое резное окно*

*Снаружи роза виделась
как сложное каменное
плетение*

*Изнутри –
как источник
божественного света
и как
прекрасный цветок*

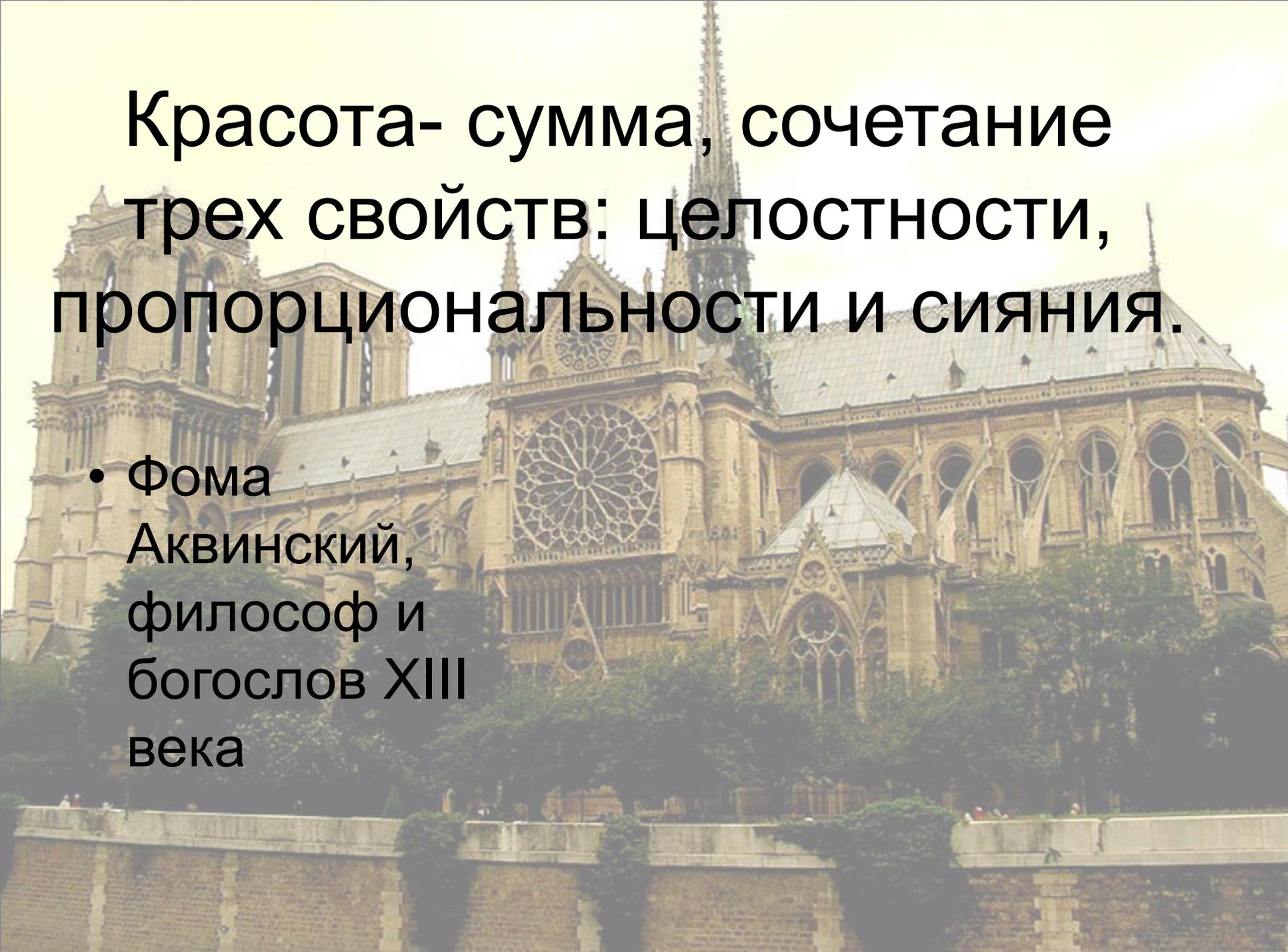
*Проходя сквозь цветные
витражи свет окрашивался
и мягко отражался от гобеленов,
покрывавших стены.*

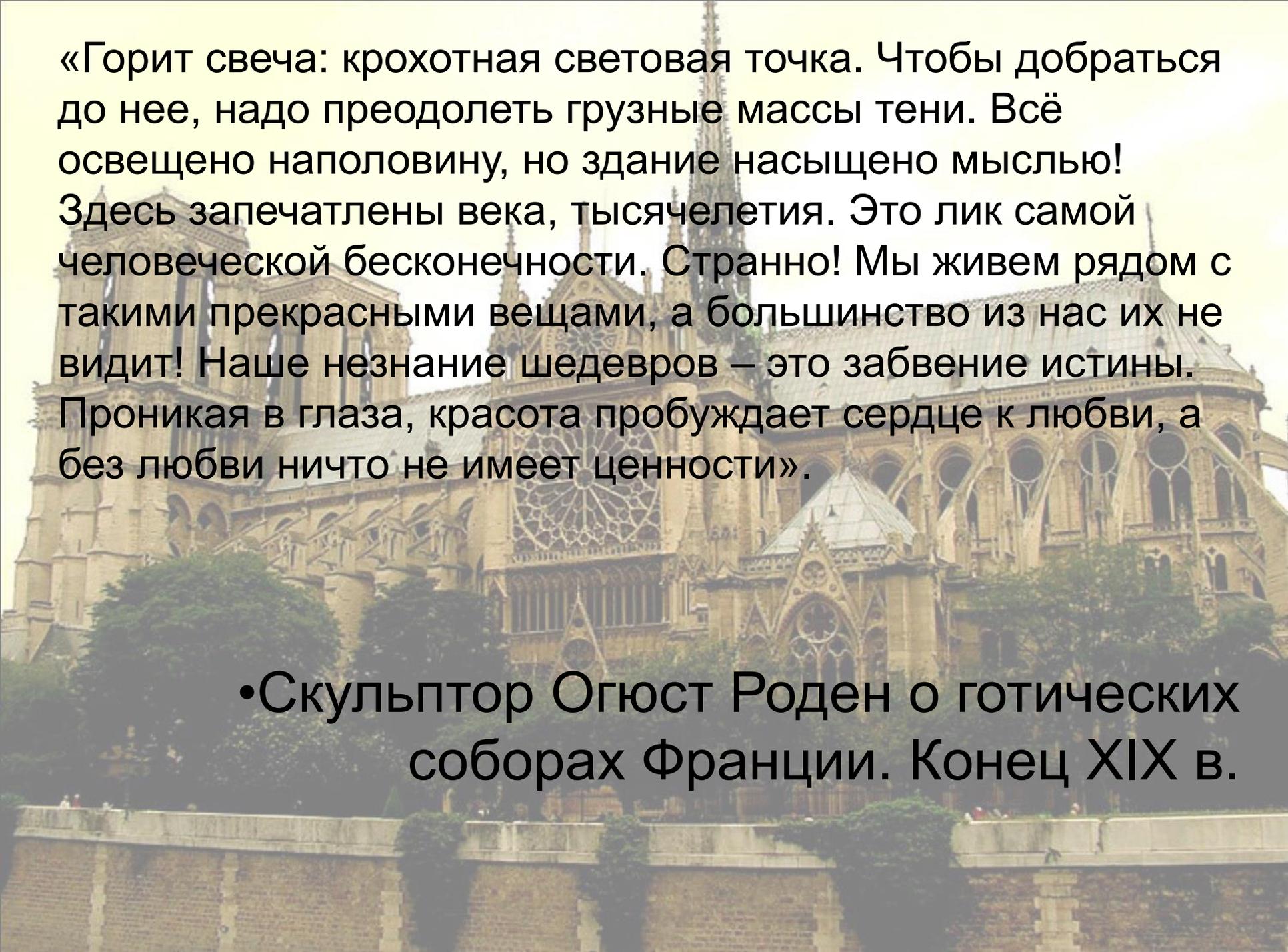
*Так создавалось
особое световое
пространство
готического собора*

Красота- сумма, сочетание
трех свойств: целостности,
пропорциональности и сияния.

- Фома
Аквинский,
философ и
богослов XIII
века

«Горит свеча: крохотная световая точка. Чтобы добраться до нее, надо преодолеть грузные массы тени. Всё освещено наполовину, но здание насыщено мыслью! Здесь запечатлены века, тысячелетия. Это лик самой человеческой бесконечности. Странно! Мы живем рядом с такими прекрасными вещами, а большинство из нас их не видит! Наше незнание шедевров – это забвение истины. Проникая в глаза, красота пробуждает сердце к любви, а без любви ничто не имеет ценности».

- Скульптор Огюст Роден о готических соборах Франции. Конец XIX в.

Университеты в Европе с XIIв.

«Альма-матер»

- От лат universitas-общность
- Высшие факультеты: богословский, медицинский, юридический
- Ваганты

- ❖ «Профессор»-магистр
- ❖ Декан- глава факультета (объединение по предметам)
- ❖ Бакалавр- первая ученая степень
- ❖ Магистр свободных наук- следующая степень
- ❖ Доктор

На полах готических соборов из мрамора выкладывали лабиринты, как символ запутанного жизненного пути.

*Появилась в XIII веке
и «малая готика» -
небольшие готические
часовни.*

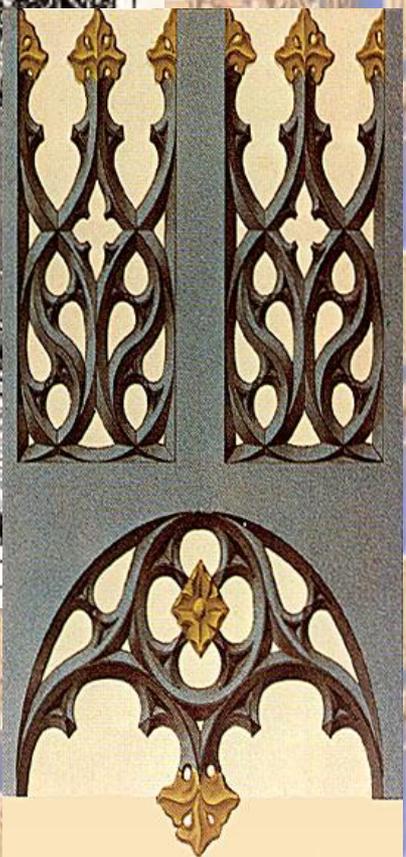
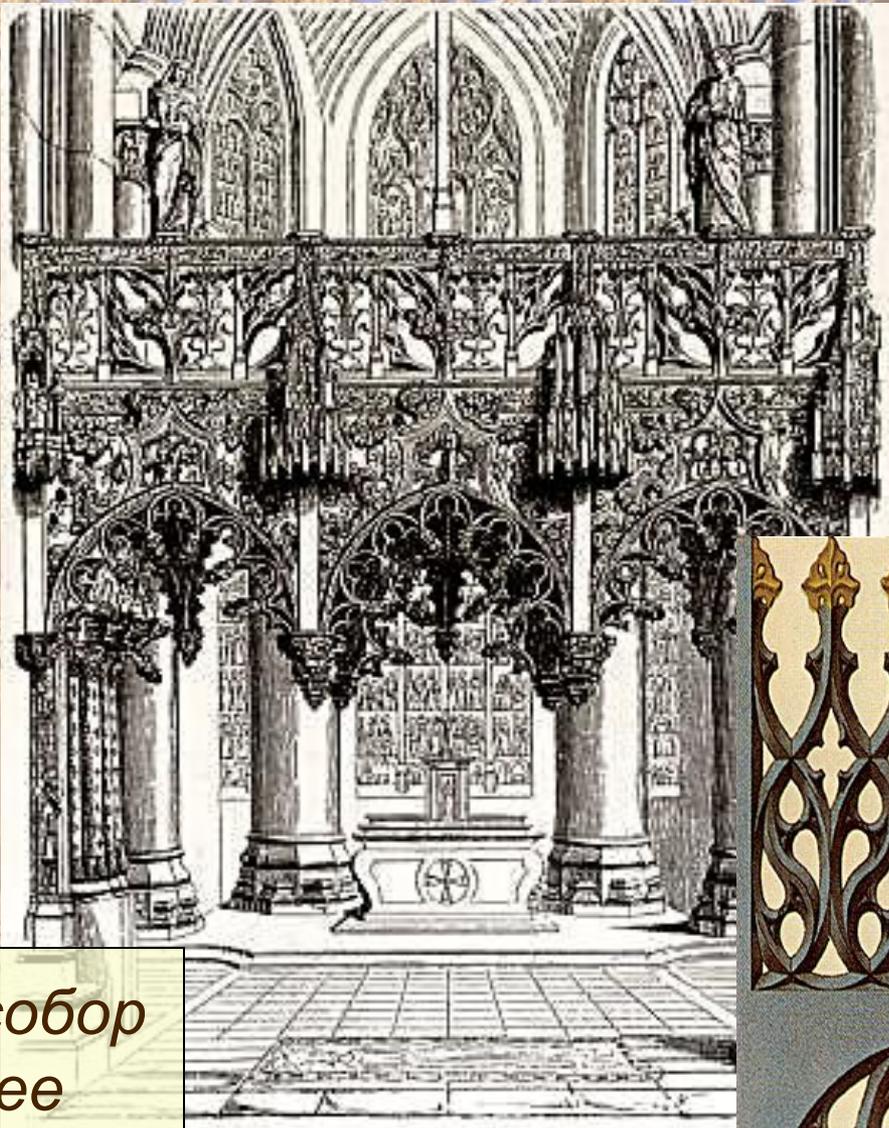
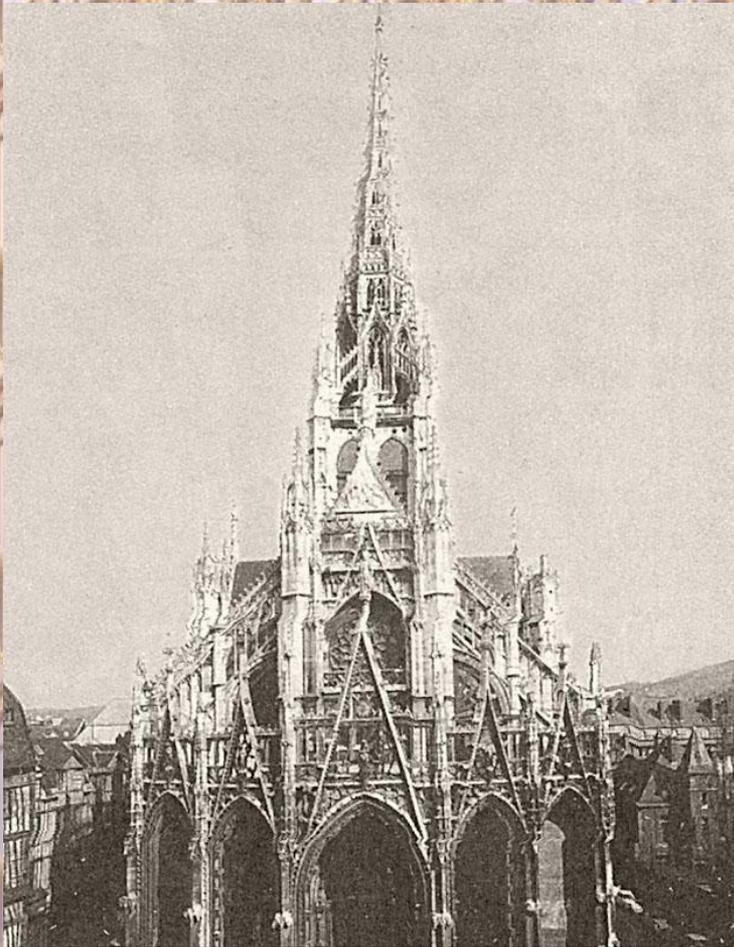
*Лучшим образцом
«малой готики»
считается
святая часовня
(Сен-Шапель)
в Париже.*

*По преданию здесь
хранился
терновый венец Христа
и молились
король и придворные.*

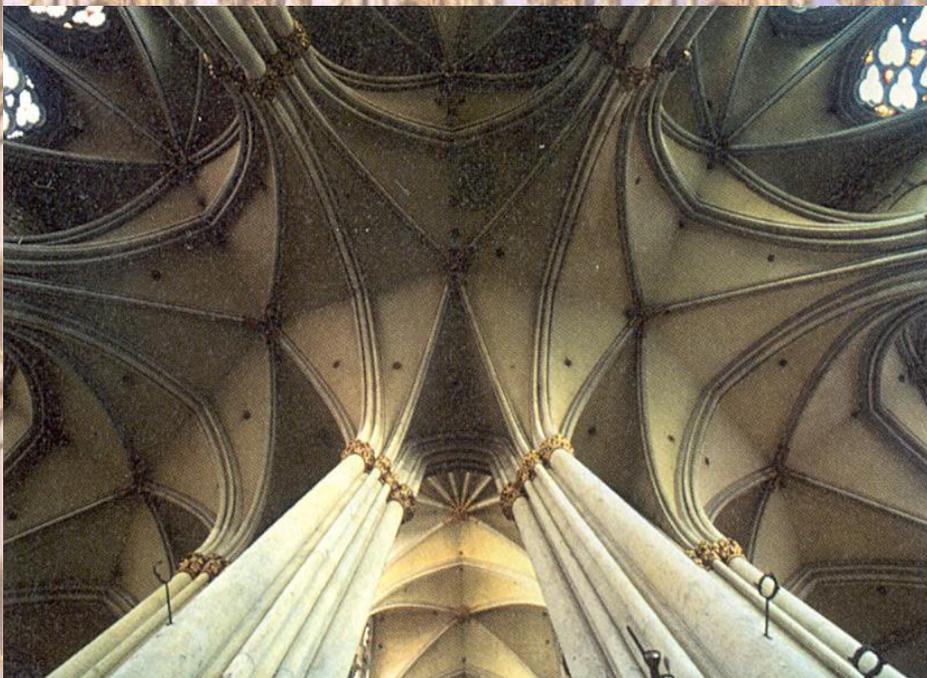

Это своеобразная «шкатулка» для драгоценной реликвии

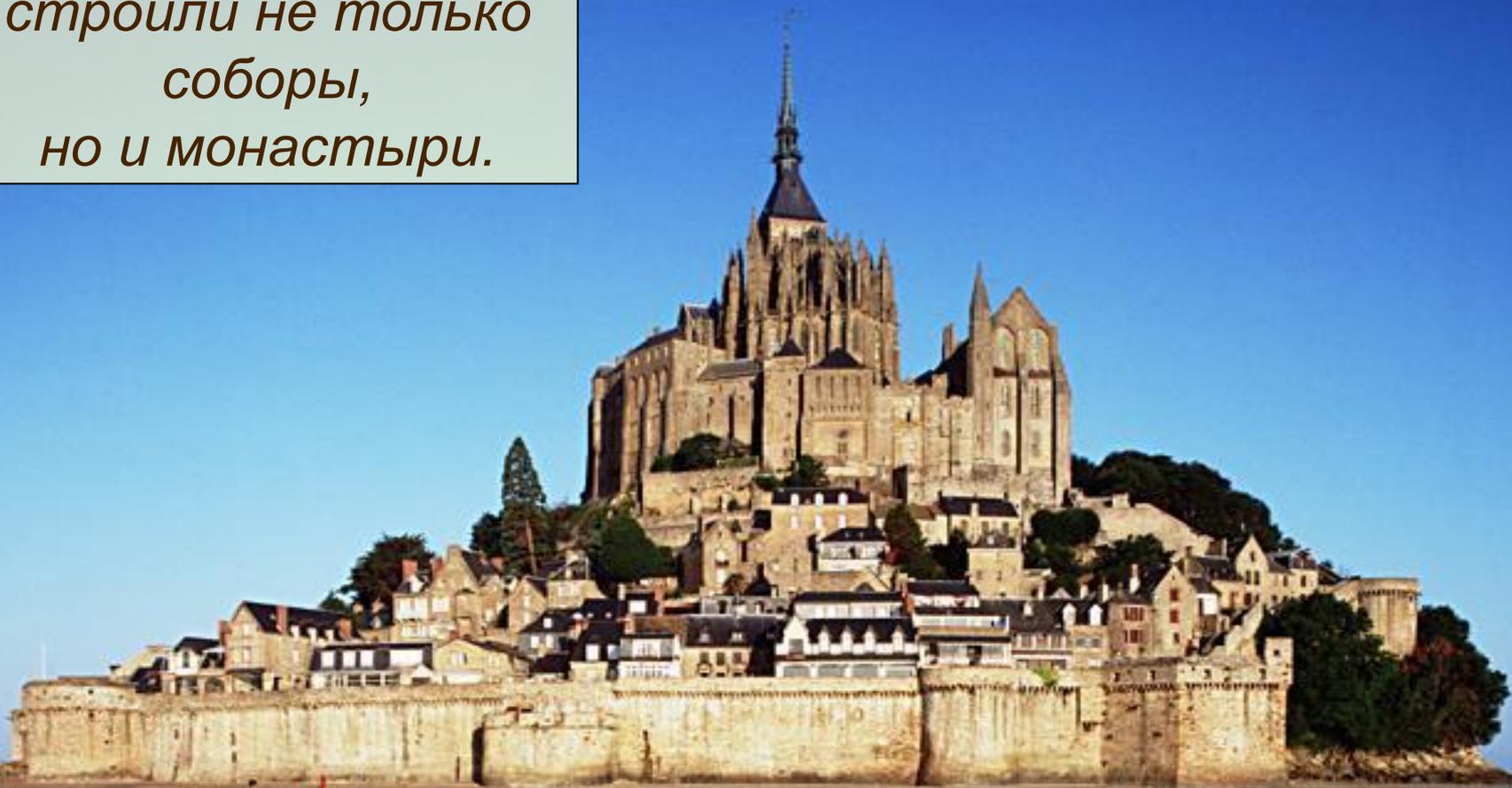

К XV веку готический собор становится все более декоративным. Такую готику называют «пламенеющей».

*Строительство
собора в Кёльне
было начато в 1248 году,
а завершено лишь
в 1880 году.
Это история готики
в камне.*

*В готическом стиле
строили не только
соборы,
но и монастыри.*

*Монастырь
Мон Сен-Мишель
на юге Франции.*

*Горожане жили
в готических домиках.*

*И в XIX веке
готический замок
воспринимали
как сказочный.*

*Замок «сказочного короля» Баварии
Людвига II - Нойшванштайн.*

АРХИТЕКТУРА ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Главные архитектурные
сооружения готического стиля

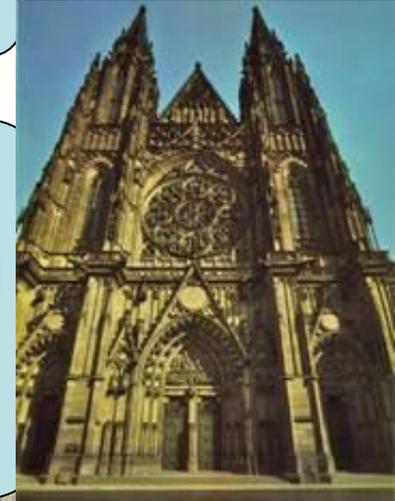
Городская
ратуша

Кафедральный
собор

Ратуша - здание городского самоуправления – представляла собой большое каменное здание с залом для собраний на первом этаже и подсобными помещениями на втором.

Над ратушей возвышалась башня - символ свободы города.

Собор - модель мироздания, символ Вселенной и своего рода свод знаний о ней, весь художественный строй которого, выражал идею небесной и земной иерархии.

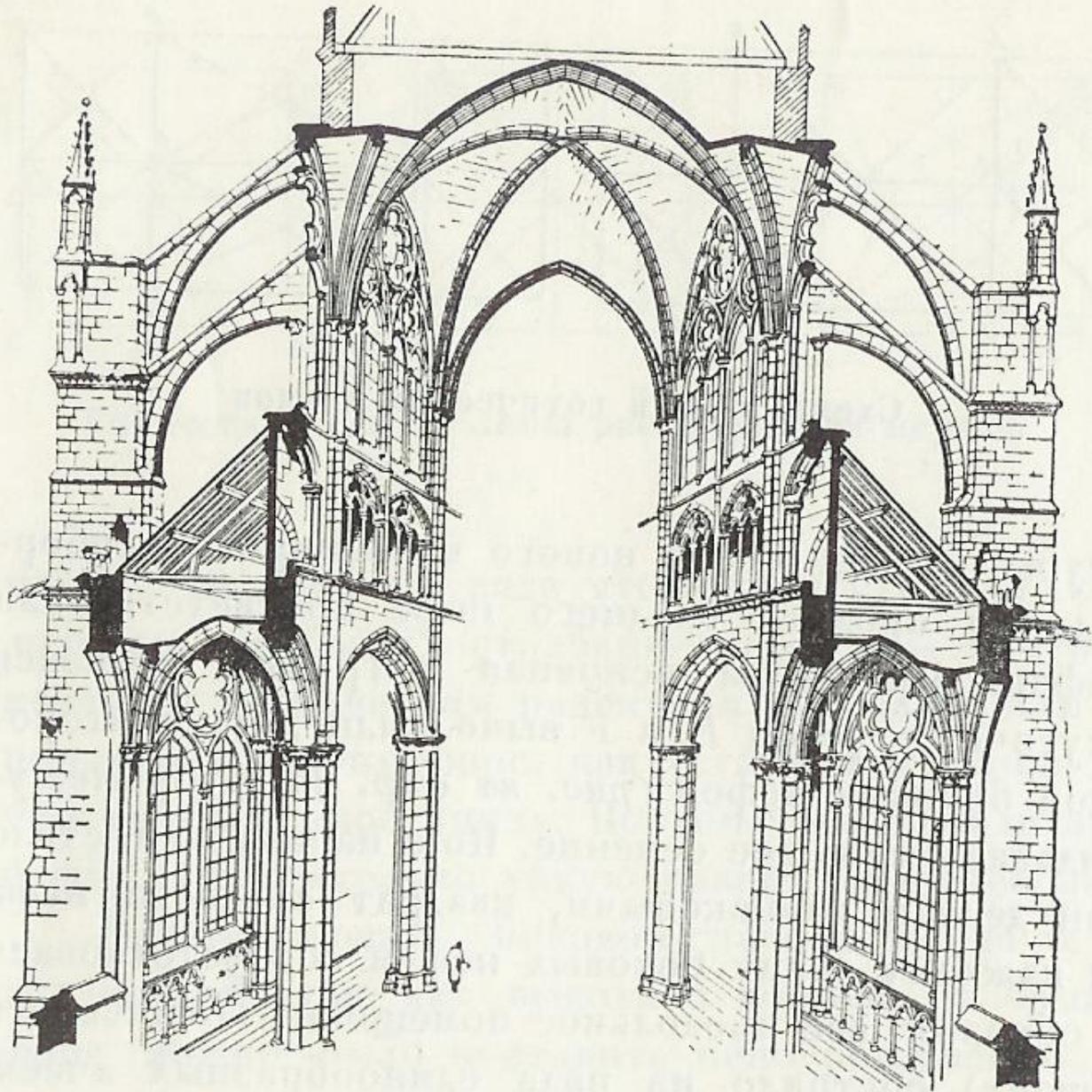
Характерные черты ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

Вертикальность композиции,
лёгкость и устремлённость ввысь
Новая конструкция сводов. (свод
опирается не на **арки**, а на столбы.
Боковое давление свода передаётся
аркбутанам и контрфорсам.

Такая конструкция дала возможность
-уменьшить толщину стен,
-увеличить внутреннее пространство
здания.

Стены перестали служить опорой
свода,
что позволило проделать в них
множество окон, арок, галерей.

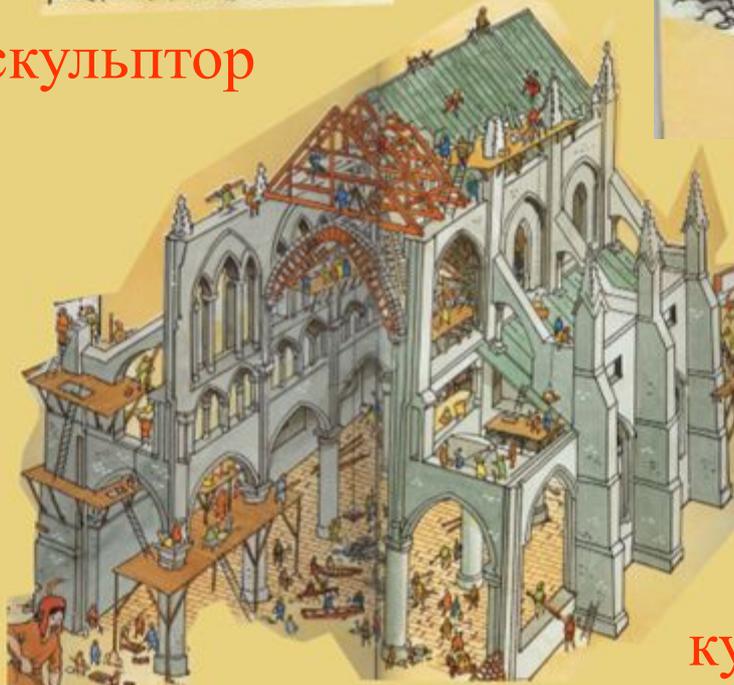
вitraжист

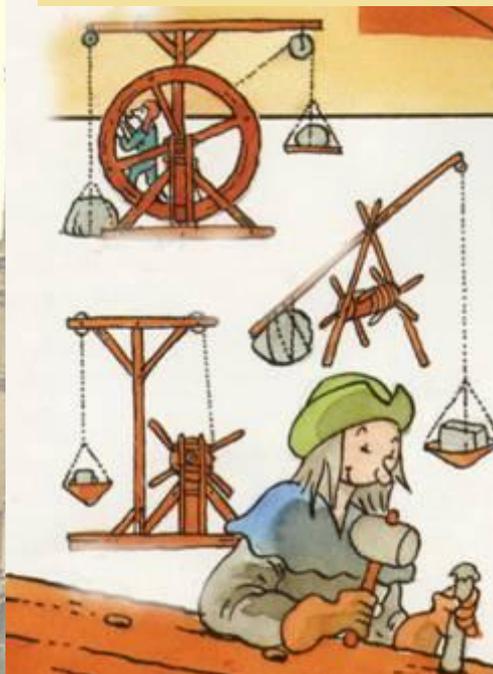
скульптор

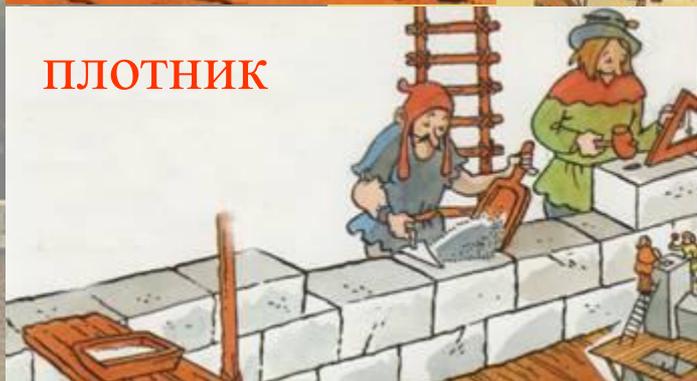
каменотёс

кузнец

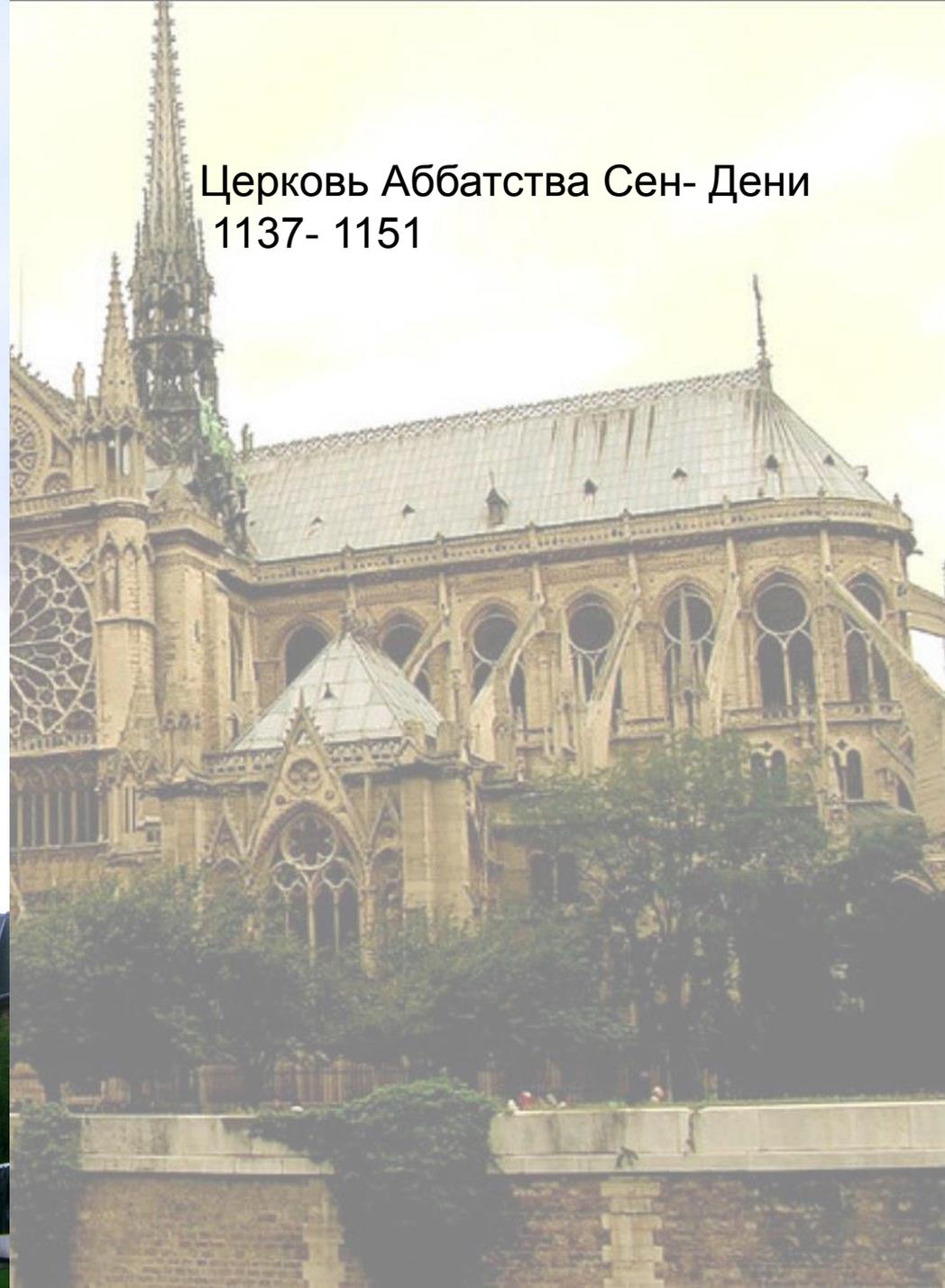
плотник

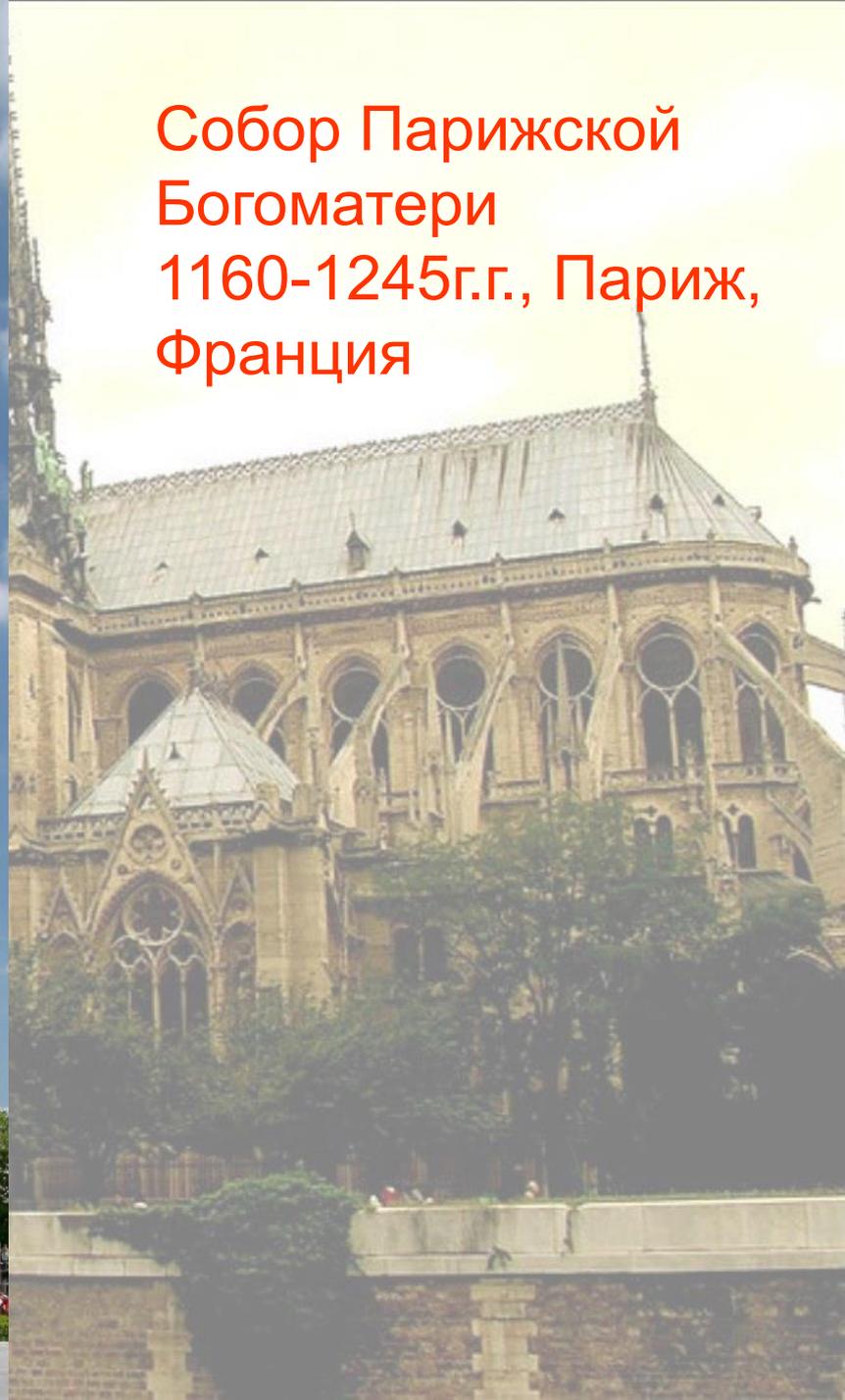
Труд ремёсленников,
необходимый
при строительстве храма
каменщик

Церковь Аббатства Сен- Дени
1137- 1151

Собор Парижской
Богородицы
1160-1245г.г., Париж,
Франция

**Собор
в Реймсе
(1211-1311),
где
короновались
короли.**

Зрелая готика

Собор в Амьене
1218 – 1288
самый высокий
из готических
храмов

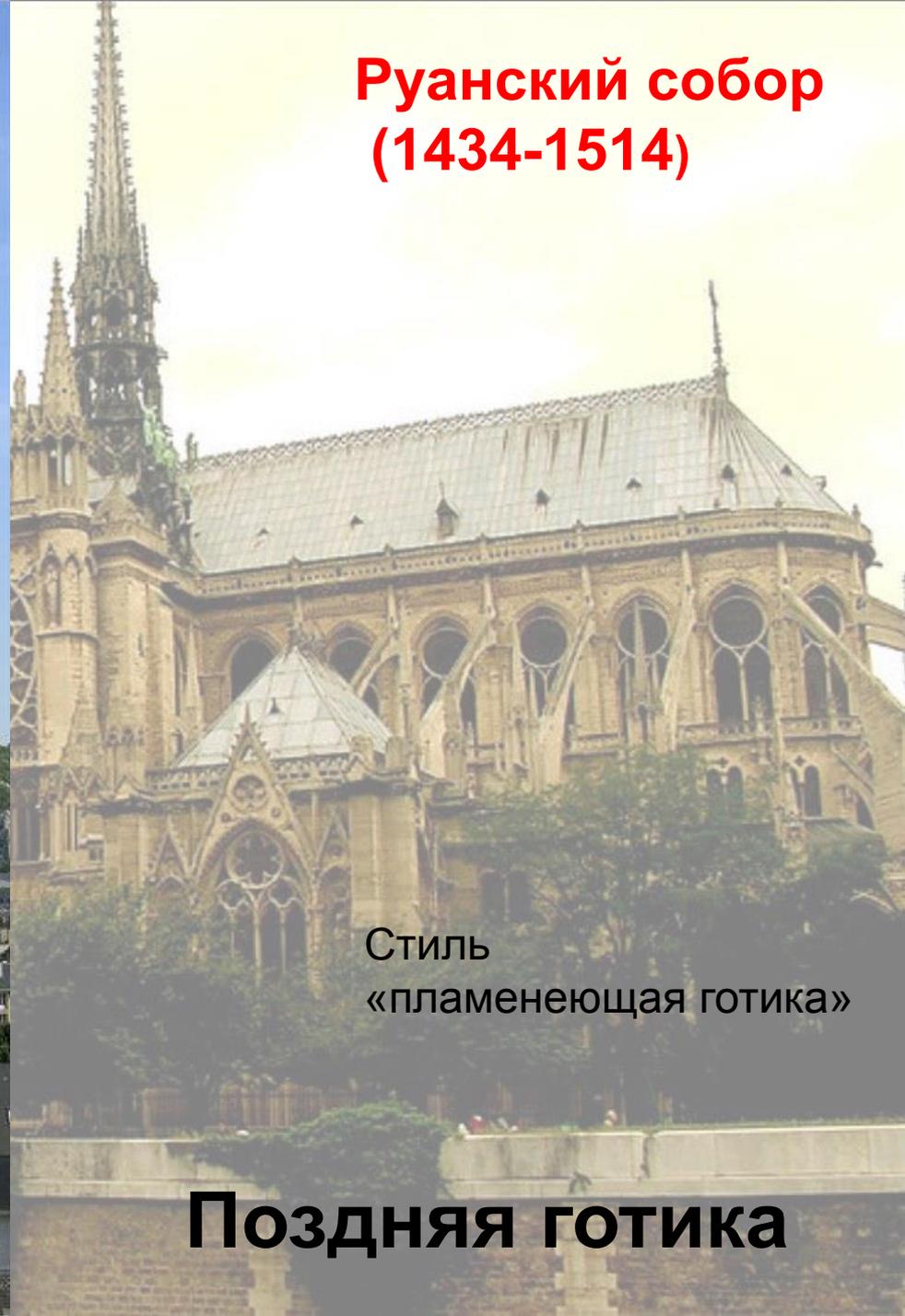
Зрелая готика

**Церковь капеллы
Сен-Шапель
в Париже
(1245-1248), образец
«лучистого» придворного
стиля короля Людовика IX**

Руанский собор (1434-1514)

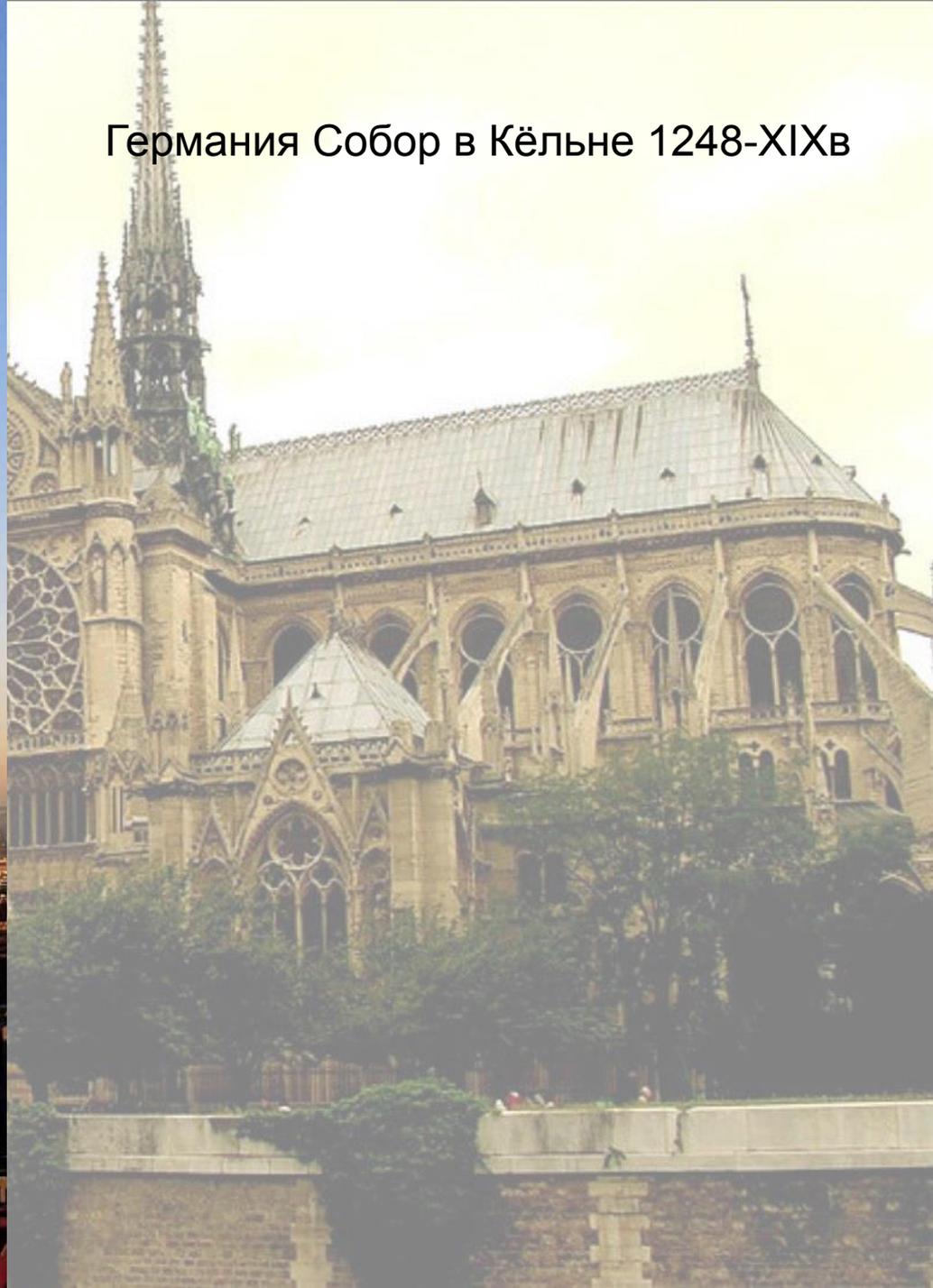

Стиль
«пламенеющая готика»

Поздняя готика

Германия Собор в Кёльне 1248-ХІХв

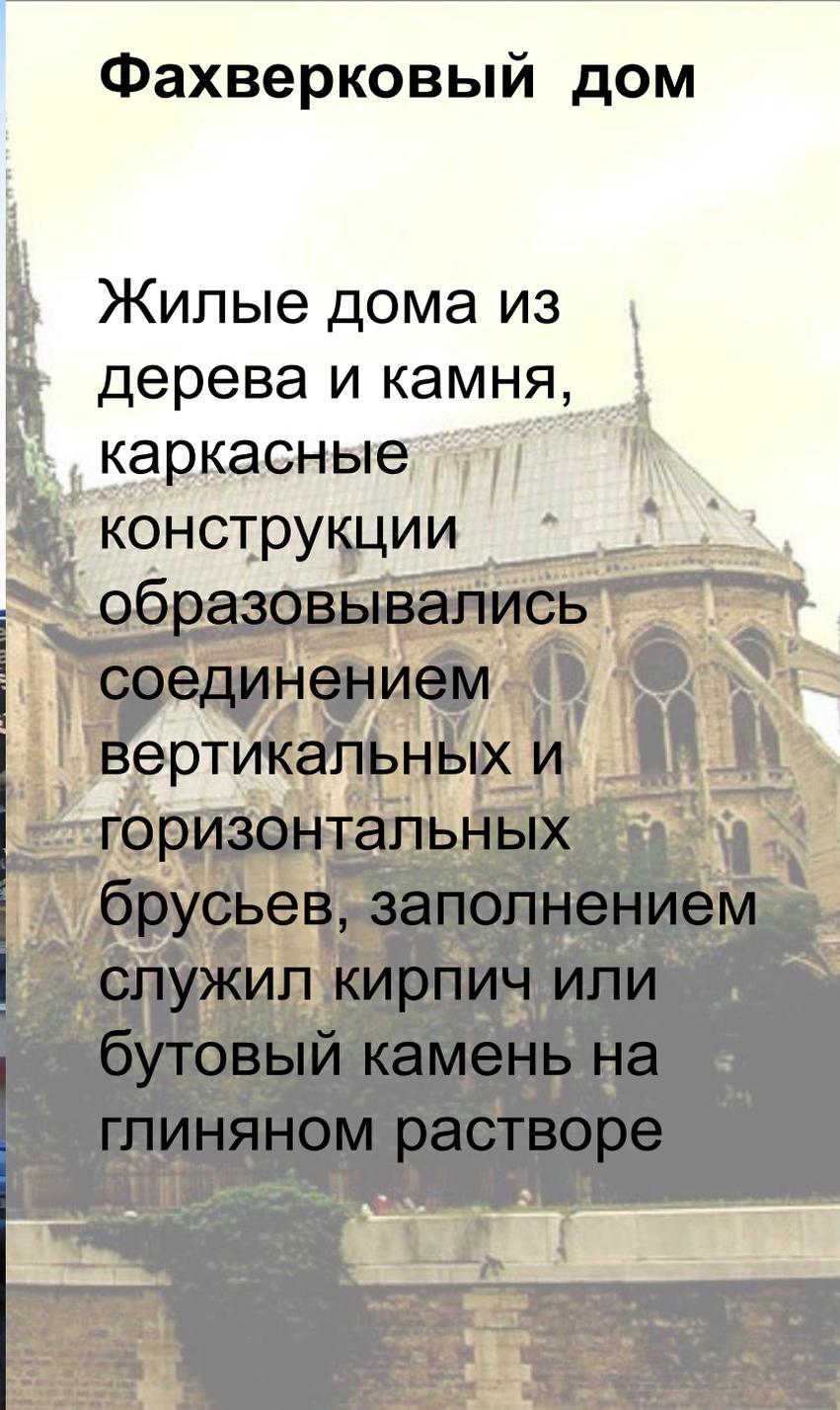
Миланский собор XVв

Фахверковый дом

Жилые дома из дерева и камня, каркасные конструкции образовывались соединением вертикальных и горизонтальных брусьев, заполнением служил кирпич или бутовый камень на глиняном растворе

Почему по ощущениям готические храмы
такие просторные, светлые внутри
и такие легкие снаружи?

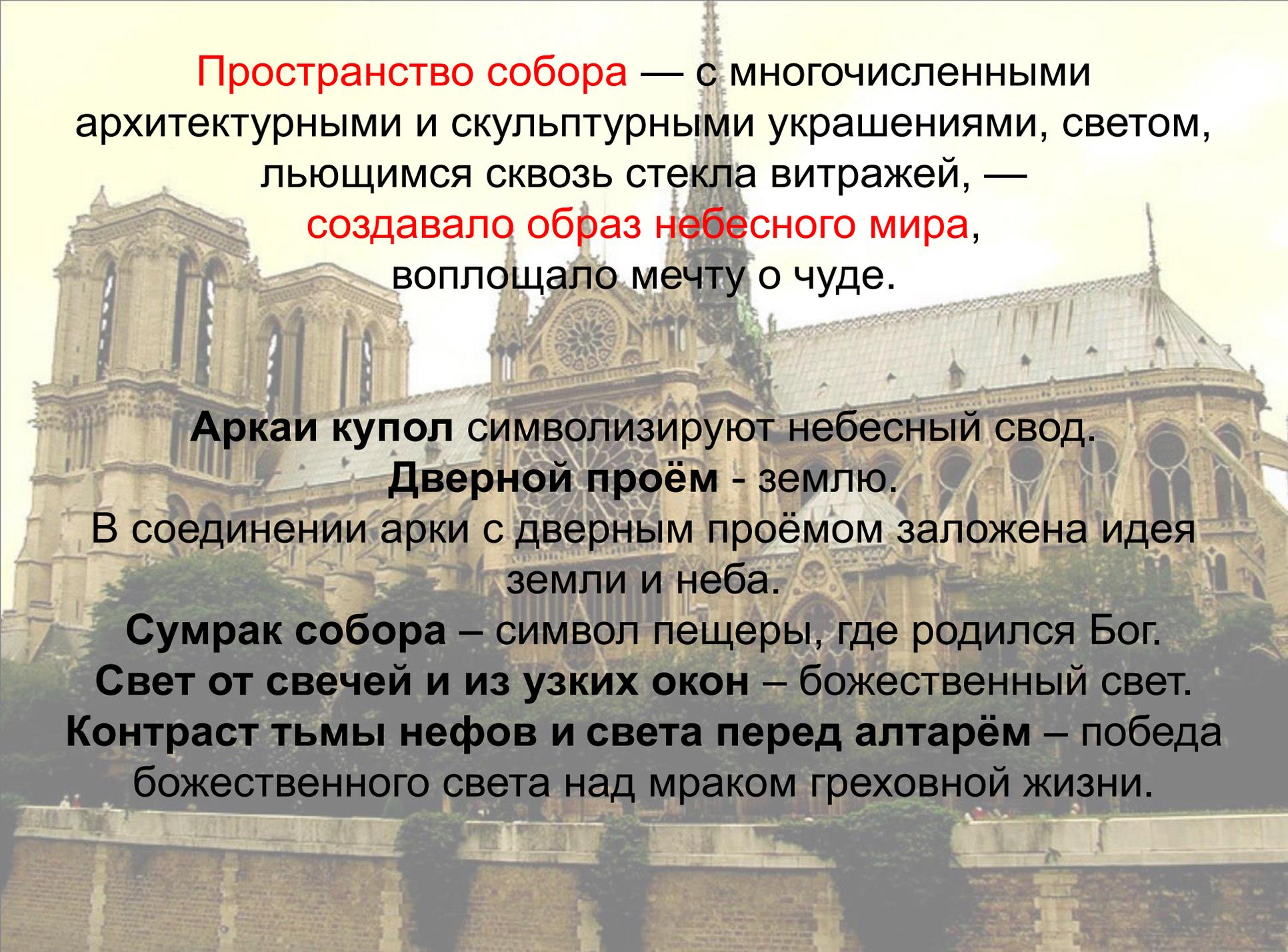
СКУЛЬПТУРА ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Собор был и главным средоточием готического изобразительного искусства – **скульптуры и живописи** (преимущественно в виде витражей).

В готической скульптуре статичность и замкнутость романских статуй сменились «подвижностью фигур», особой пластикой в которой органически переплелись возвышенная **духовность** и острые **жизненные наблюдения**, фантастический **гротеск**.

Пространство собора — с многочисленными архитектурными и скульптурными украшениями, светом, льющим сквозь стекла витражей, — **создавало образ небесного мира**, воплощало мечту о чуде.

Арки купол символизируют небесный свод.

Дверной проём - землю.

В соединении арки с дверным проёмом заложена идея земли и неба.

Сумрак собора – символ пещеры, где родился Бог.

Свет от свечей и из узких окон – божественный свет.

Контраст тьмы нефов и света перед алтарём – победа божественного света над мраком греховной жизни.

Портал – вход в собор

Смысловая символика повторяется в западном портале христианского храма.

Дверь – это переход из мирского в священное.

Смысл имеет и размер двери: «Входите тесными вратами, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».

Ступени – символ восхождения к Богу.

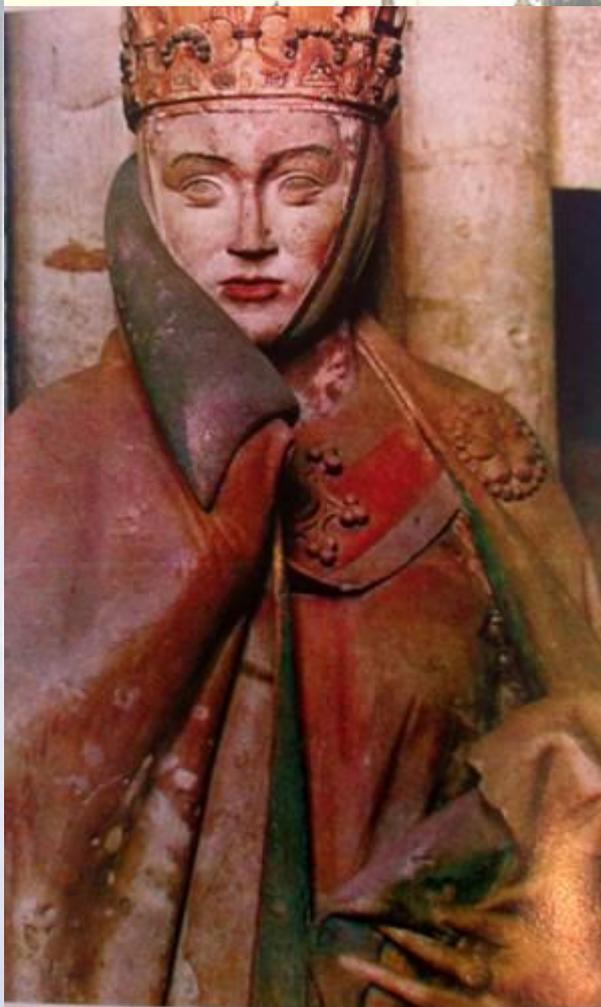
В изображении человека чувствуется скованность, но фигуры становятся более округленными и вытянутыми. В складках одежды появляется динамика, на лицах- живая мимика

Собор в Шартре. Предки Христа, статуи-колонны королевского портала

Интерес к личности, индивидуальная трактовка библейских персонажей

КОРОЛЬ ШИЛЬДЕБЕР.
Париж, аббатство
Сен-Жермен-де-Пре,
1239-1244 г.г. Камень, следы
полихромии,
высота : 191 см.

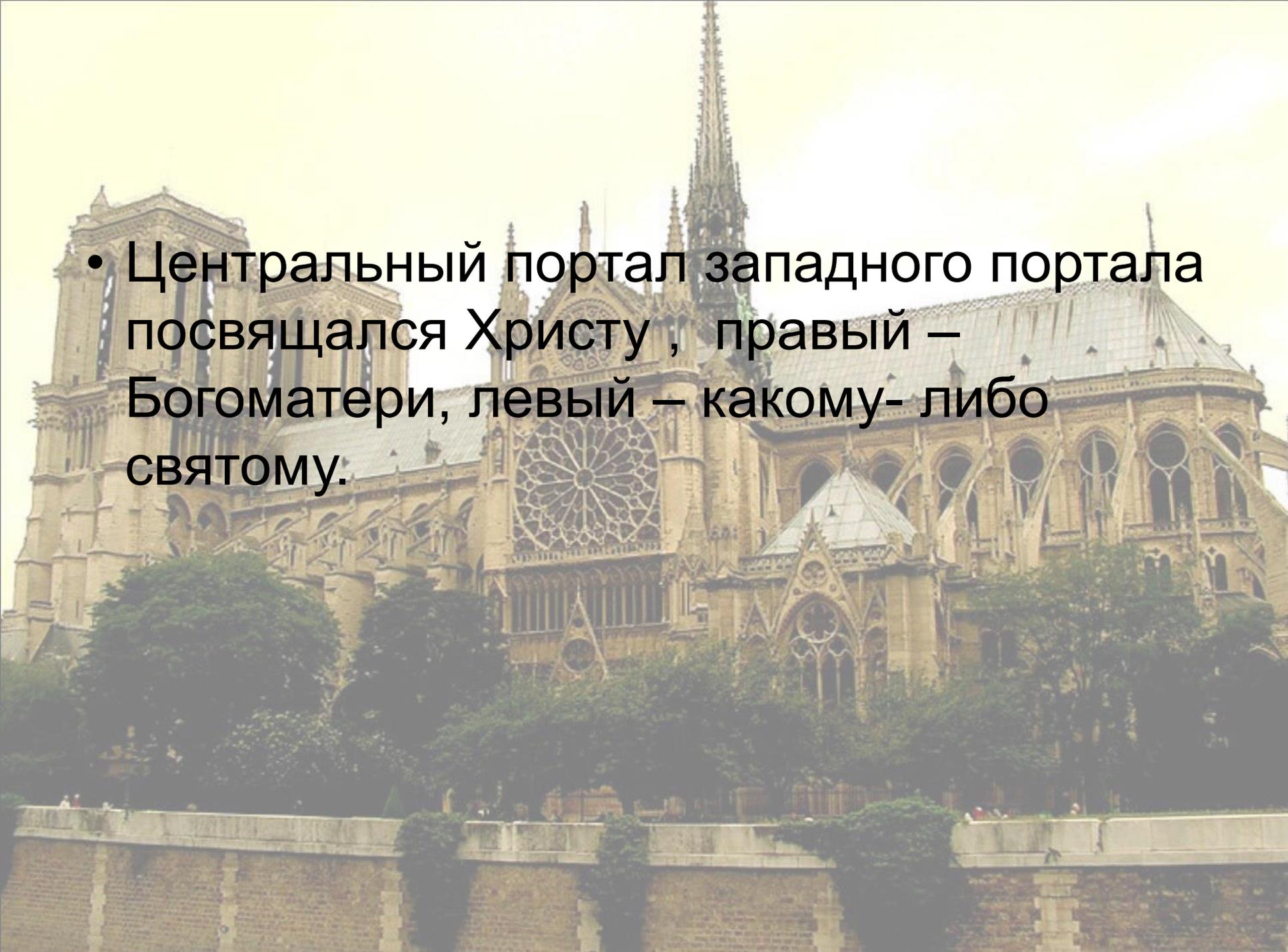
Ута. Собор в Наумбурге.
1250-1260

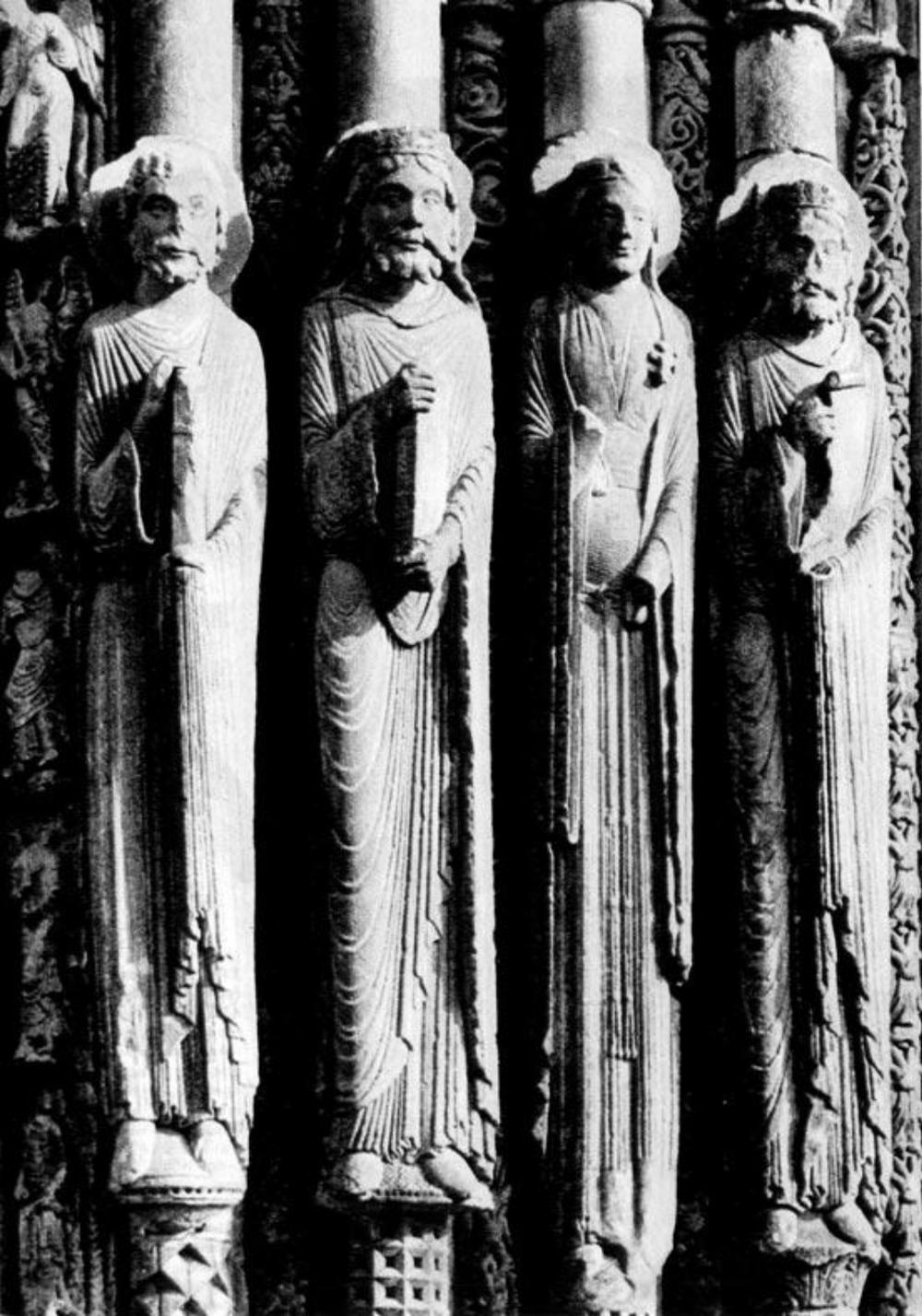
На какой
из этих фотографий портал
XIVвека, а на какой XX-
ого?

- Центральный портал западного портала посвящался Христу, правый – Богородице, левый – какому-либо святому.

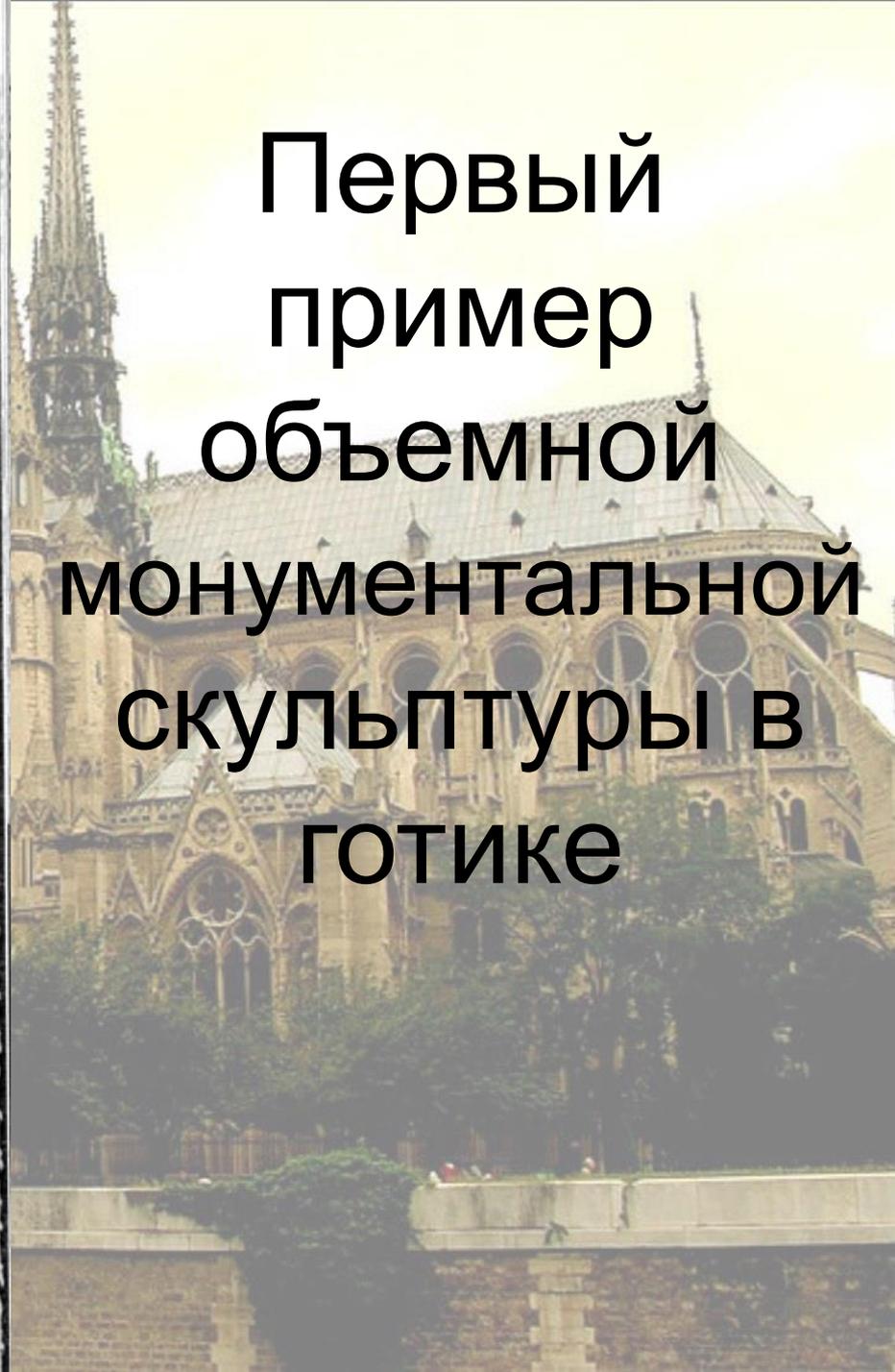

Собор в Шартре

Первый
пример
объемной
монументальной
скульптуры в
готике

Приходит новое понимание образов Христа и Богоматери — на первый план выдвинулась **тема мученичества**:

готические художники изображали Бога скорбящего и страдающего, принявшего муки на кресте за грехи человечества. Христос из грозного судьи превращается в мудрого проповедника.

Образ Богоматери становится культовым

Готическое искусство постоянно обращалось к образу Богоматери — заступницы и просительницы за людей перед Богом. Культ Богоматери сложился практически одновременно с поклонением прекрасной даме характерным для Средневековья. Нередко оба культа переплетались, и Богоматерь представляла в облике прекрасной женщины

A photograph of the Reims Cathedral, a Gothic masterpiece. The image shows the exterior of the cathedral, featuring a large rose window, a tall spire, and intricate Gothic architecture. The building is set against a light sky, with trees and a stone wall in the foreground.

Встреча Марии и Елизаветы

Собор в Реймсе

Химеры- скульптура в образе фантастического животного.

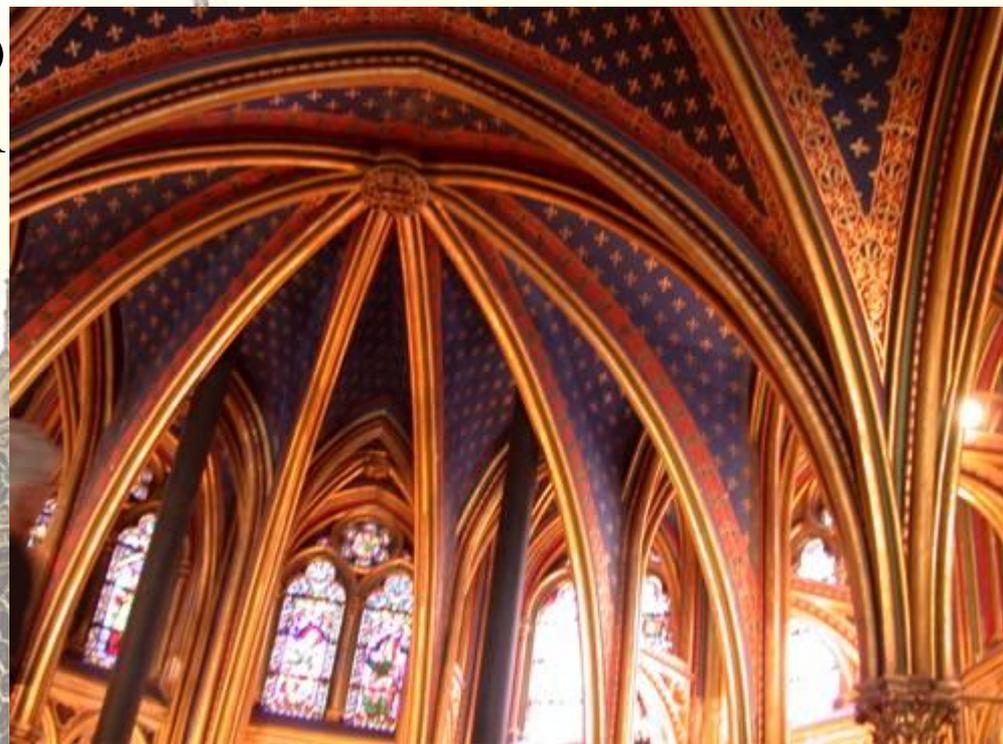
Горгульи —
скульптуры-водостоки.

В то же время сохранялась вера в чудеса, фантастических животных, сказочных чудовищ. Их изображения встречаются в готическом искусстве также часто, как и в романском: например, в виде скульптур — [химер](#) или скульптур-водостоков — горгулей.

ЖИВОПИСЬ ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Почему церковь Сент-Шапель в Париже называют «волшебной шкатулкой»?

Настенные росписи

Витражи

Сен-Шапель –
капелла
Людовика IX,
1243-1248,
арх. Пьер де
Монтеро,
Париж,
Франция

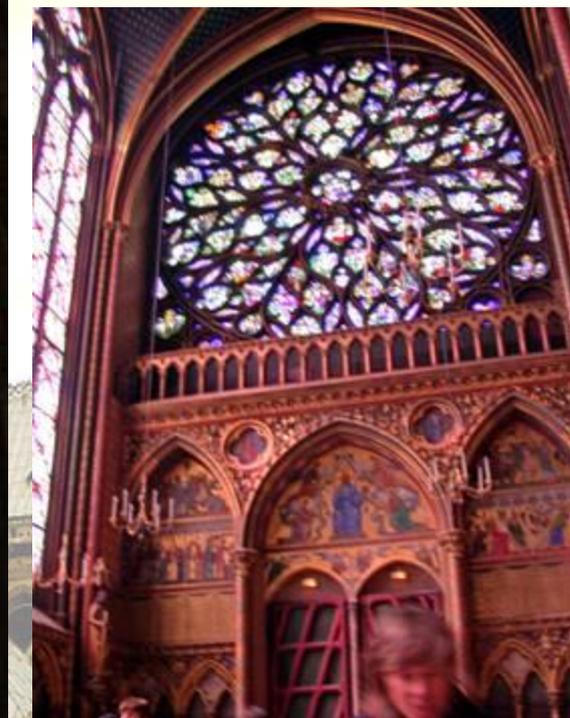
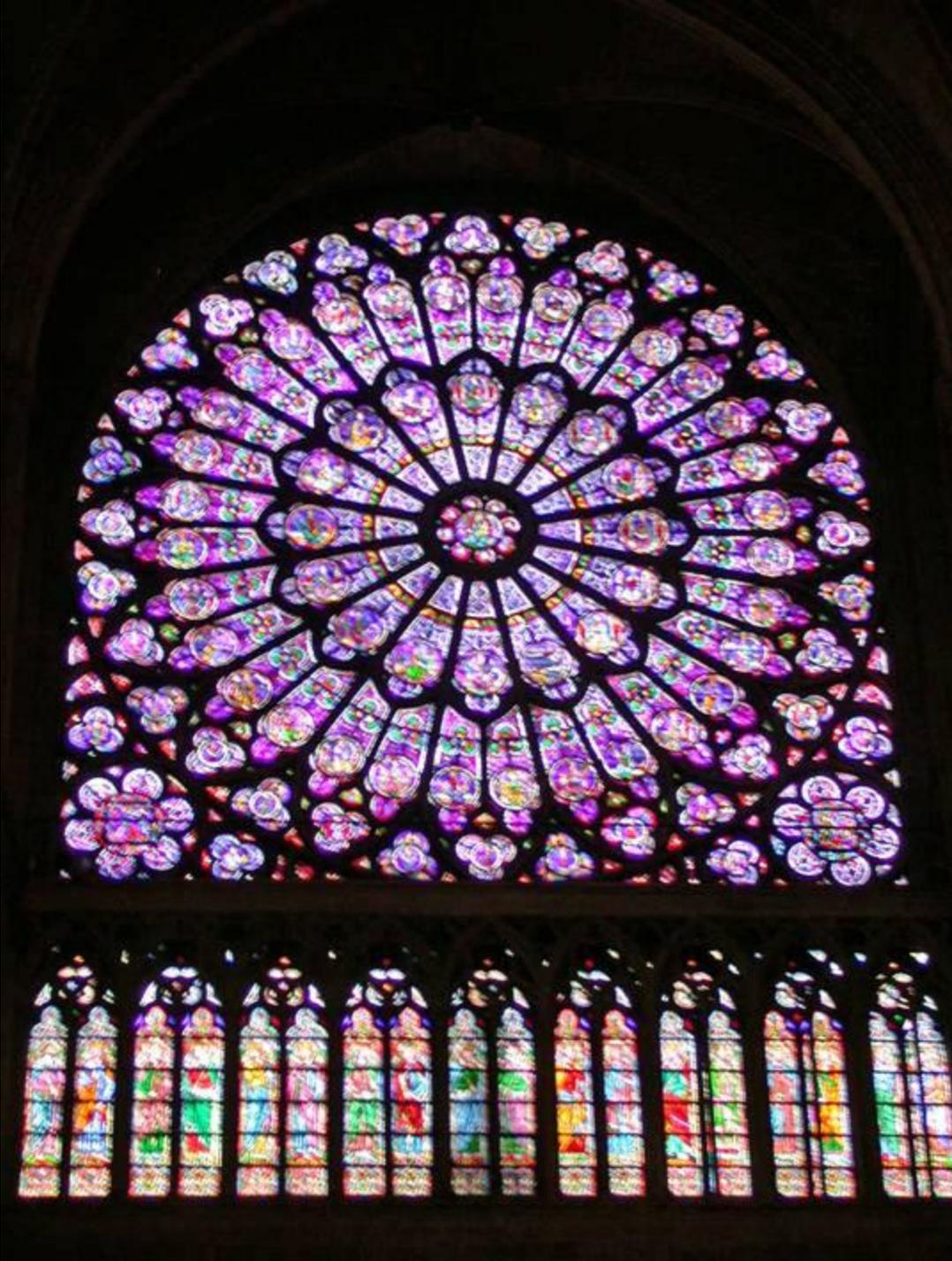
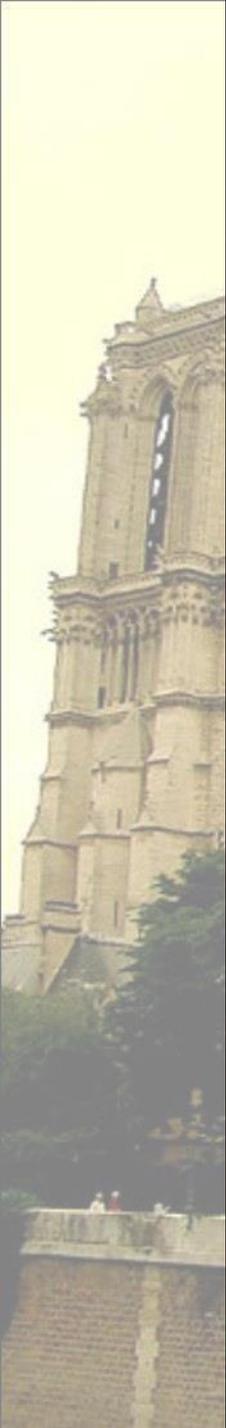
Витраж (франц. Vitre, - стекло) - орнамент в окне, двери или перегородке, составленный из кусочков цветного стекла, скрепленных между собой узкими свинцовыми полосками.

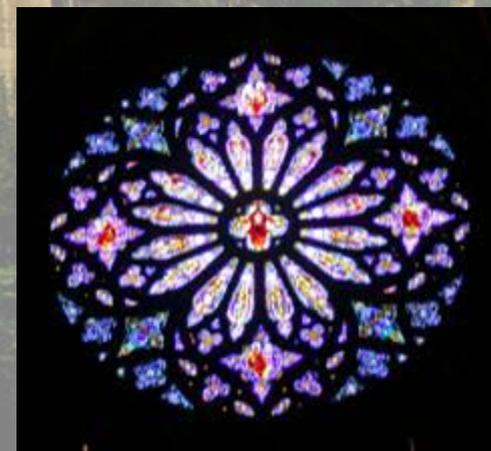

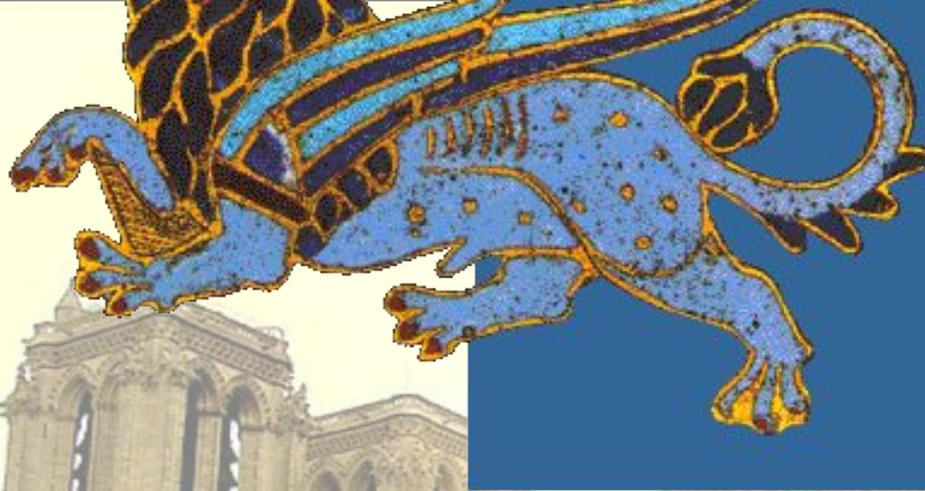
Техника витража осталась такой же, как и в предыдущую эпоху, но цветовая палитра стала гораздо богаче и красочней, а сюжеты сложнее — наряду с изображениями религиозных сюжетов появились витражи на бытовые темы.

Кроме того в витражах стали использовать не только цветное, но и бесцветное стекло.

Окно «роза»

В XII-XIII веках делали цветные витражи. Готовые цветные стёкла нарезали в соответствии с рисунком, набирали на шаблоне, а затем покрывали росписью. Эти элементы скрепляли свинцовыми перемычками и заключали в металлическую раму.

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ?

Какие из приведённых здесь иллюстраций не соответствуют готическому стилю?

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

