Изобразительное искусство Средних веков

Д.З.: Гл.14, вопросы и задания стр.148

Составить таблицу «Характерные черты скульптуры Романского стиля и Готики».

Скульптура Романского стиля	Скульптура Готики

ЦЕЛИ УРОКА

- познакомить с достижениями изобразительного искусства Средних веков;
- расширять кругозор, навыки анализа художественных произведений;
- воспитывать уважение к культуре других народов и к мировому культурному достоянию Средневековья.

ПОНЯТИЯ, ИДЕИ

- витраж;
- церковные каноны;
- романский стиль;
- готический стиль;
- готика;
- круглая скульптура;
- кхимеры;
- тимпан

Универсальные учебные действия

- **находить** ассоциативные связи между художественными образами скульптуры и архитектуры;
- **исследовать** причины выдвижения на первый план скульптуры как основного вида изобразительного искусства готики;
- **оценивать** художественное своеобразие шедевров немецкой готической скульптуры;
- **исследовать** причины преимущественного использования в храмах витражей, пришедших на смену византийским мозаикам;
- **создавать эскизы** витражей в традициях средневекового готического искусства;
- **разрабатывать** план-проспект выставки и оформлять экспозицию «Изобразительное искусство западноевропейского Средневековья»

Проверка знаний

1. Каковы истоки театрального искусства Древней Греции? Как осуществлялись первые постановки на театральной сцене?
2. Вспомните содержание греческих мифов об Орфее, флейте Пана, состязании Апполона и Марсия. Как они дополняют наши представления о значении музыки в жизни греческого общества?
3. Расскажите о музыкальной культуре Древней Греции. Как вы думаете, почему музыкальное искусство носило преимущественно вокальный характер?
4. Расскажите об особенностях развития театральной и музыкальной культуре Древнего Рима.
5. Почему искусство цирка пользовалось большим успехом в Древнем Риме?

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1. *Скульптура романского стиля.*
2. *Скульптура готики.*
3. *Искусство витража.*

Задание на урок. *Какое значение для Мировой цивилизации и культуры имеет изобразительное искусство Средних веков?*

подвопросы

1. ***Скульптура романского стиля.*** *Условный характер изобразительного искусства и его зависимость от церковных канонов. Основные сюжеты и образы. Шедевры скульптуры романского стиля.*
2. ***Скульптура готики.*** *Теснейшая связь скульптуры с архитектурой. Преобладание религиозной тематики. Характерные особенности скульптуры готики. Шедевры готической пластики.*
3. ***Искусство витража.*** *Техника витражной живописи, ее основное назначение. Излюбленные орнаменты витражных окон. Шедевры искусства витража*

Основное назначение искусства Средневековья сводилось к внешнему и внутреннему украшению храмов. Подчиненное влиянию церкви, оно последовательно рассказывало верующим историю мира от Сотворения до Страшного суда.

Главные архитектурные сооружения романского стиля

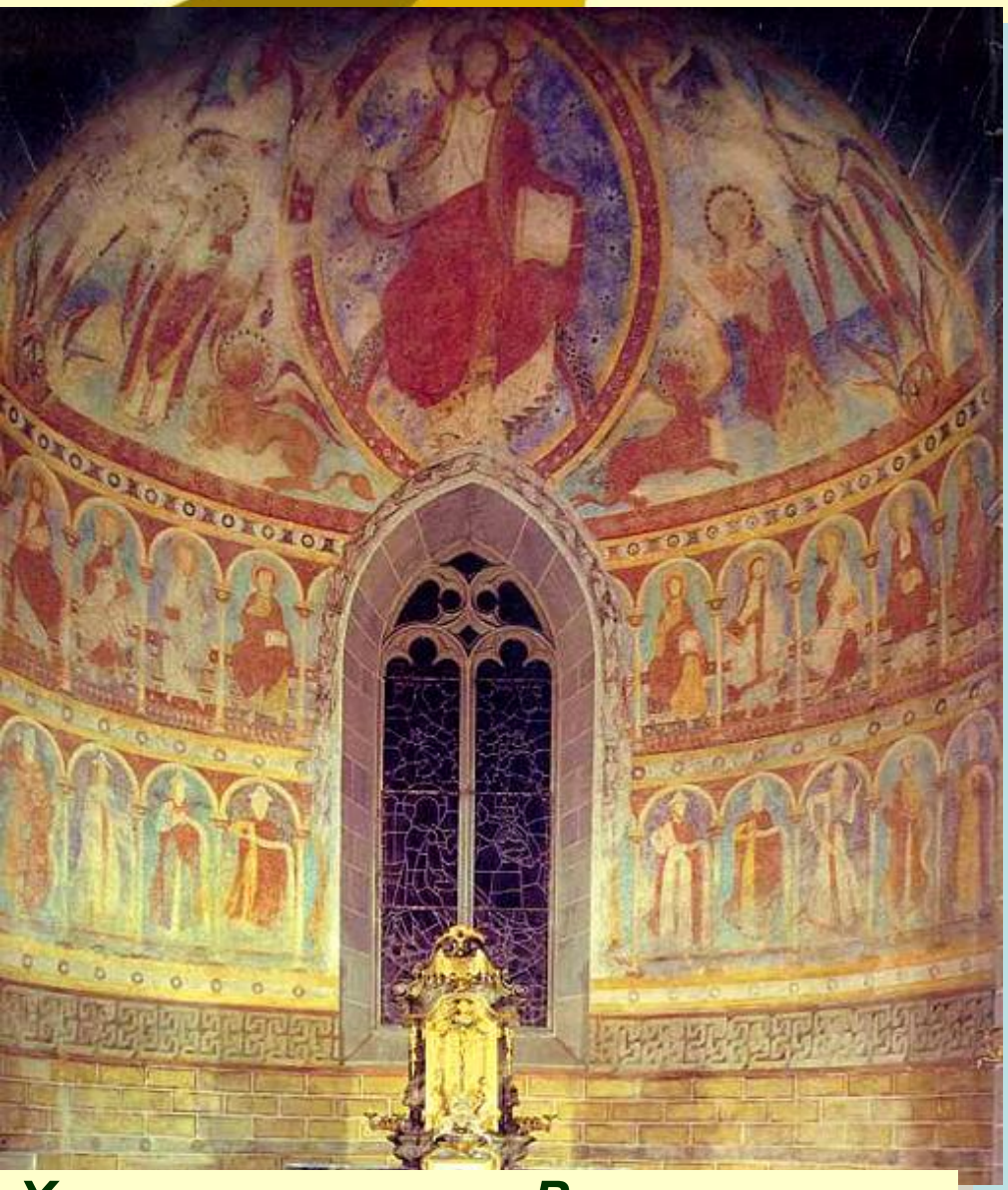
- Монастырь-крепость
- Храм-крепость
- Замок-крепость

Главные архитектурные сооружения готического стиля

- Городская ратуша
- Кафедральный собор

Библейские сюжеты сплошь покрывали стены, опоры, своды, арки и потолки, легко «читались» прихожанами. Фигуры, расположенные в узком пространстве, не передавали ощущения глубины. Плоские, почти бестелесные на белом или цветном фоне, они как будто парили в пространстве храма, создавая торжественную и красочную атмосферу.

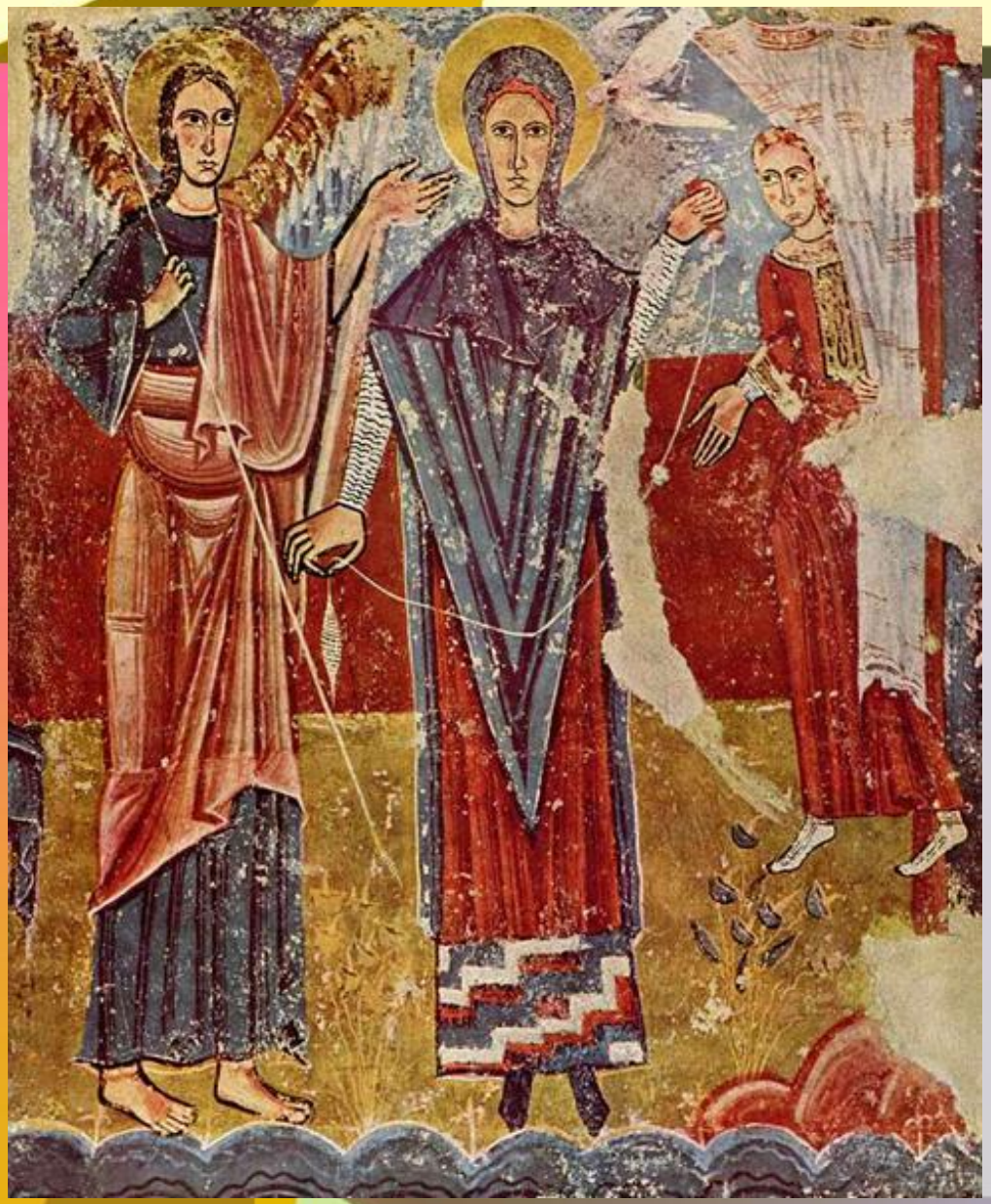
Масштабы фигур были разными, размеры фигур зависели от их иерархической зависимости. Фигура Христа обычно возвышалась над ангелами и апостолами, которые в свою очередь выглядели намного крупнее изображений простых смертных.



Христос во славе. Роспись в Шартрском соборе. 1145-1155 гг. Франция.

Фресковые росписи романского периода почти не сохранились, причина – техника живописи. Водяные краски на клеевой основе наносились тонким слоем на мокрую или сухую штукатурку.

Эти хрупкие слои легко подвергались разрушению. Главные росписи были сосредоточены в алтарной части. В центральной аспиде помещали Христа во славе, рядом с ним символические изображения четырех евангелистов: Матфей – агнец, Марк – лев, Лука – телец, Иоанн – орел. Образ Христа величав и суров, он и властелин, и судья, и защитник, и Вседержитель, внушающий страх грешникам.



Нередко в апсиде помещали и фигуру Богоматери, культ которой особенно широко распространился начиная с XII в. Ниже располагались апостолы, ангелы и святые.

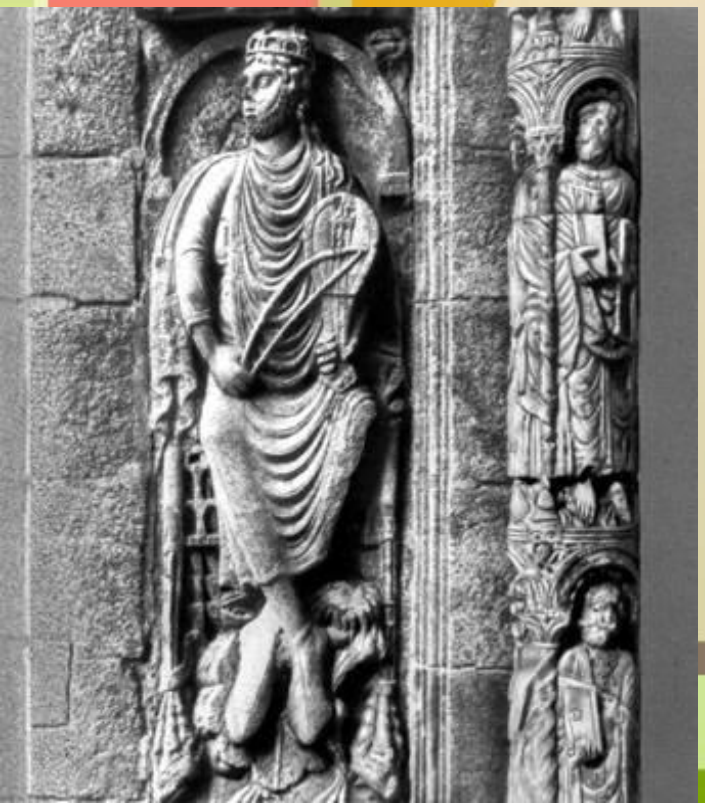
Мадонна с веретеном. Испания. 12 в.

Скульптура романского стиля

1. Скульптура декоративной пластики

2. Возрождение круглой скульптуры

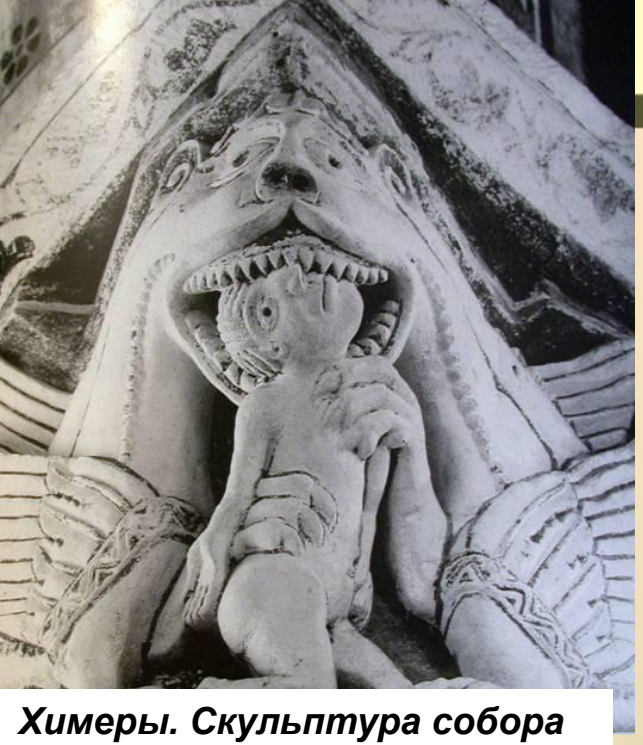
В рельефах церквей человеческие фигуры, лишённые материальности, пропорции фигур нередко нарушены, лица обобщены, в них отсутствуют портретные характеристики.



Тщательно прорабатываются складки одежды – материя то прилипает к телу, то развивается.

Скульптурный рельеф церкви монастыря Сен - Пьер в Муссаке.

Фигуры выглядят естественно просто и реалистично. Наивные в своей первозданной красоте, они таят в себе нечто очень важное и невысказанное. Скупые жесты (руки по правилам нельзя отрывать от тела) удивительно разнообразны, лица оживлены индивидуальными чертами, в них передан мир глубоких душевных переживаний.



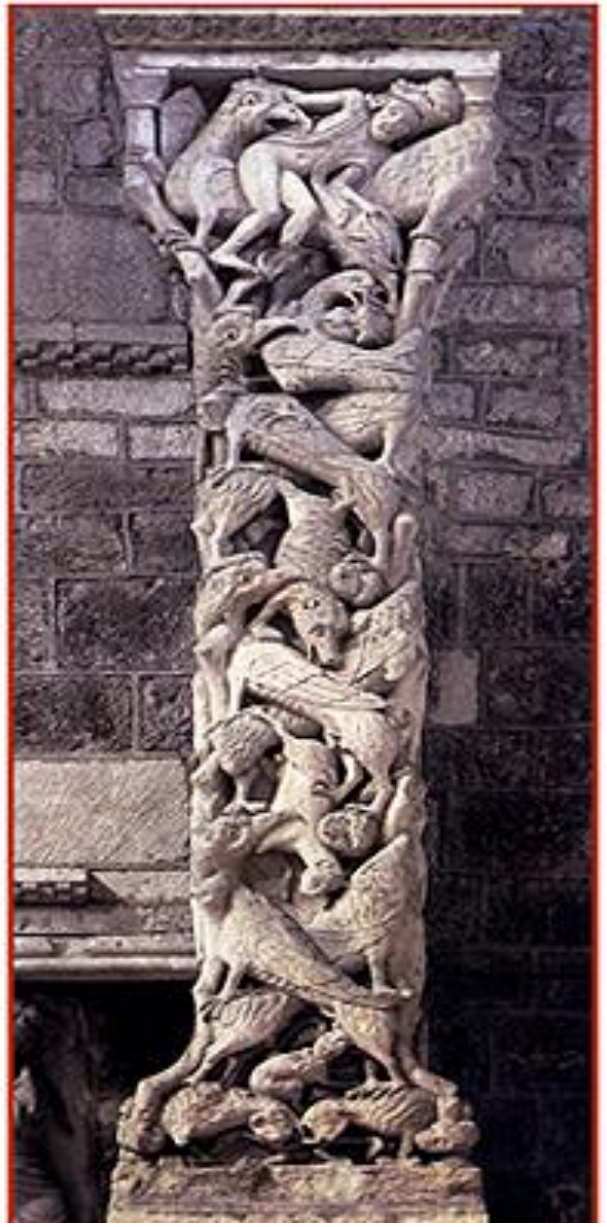
Химеры. Скульптура собора в Шартре. Середина 12 в. Франция

Особенностью романского изобразительного искусства стали орнаментальные изображения диковинных, полуфантастических существ.

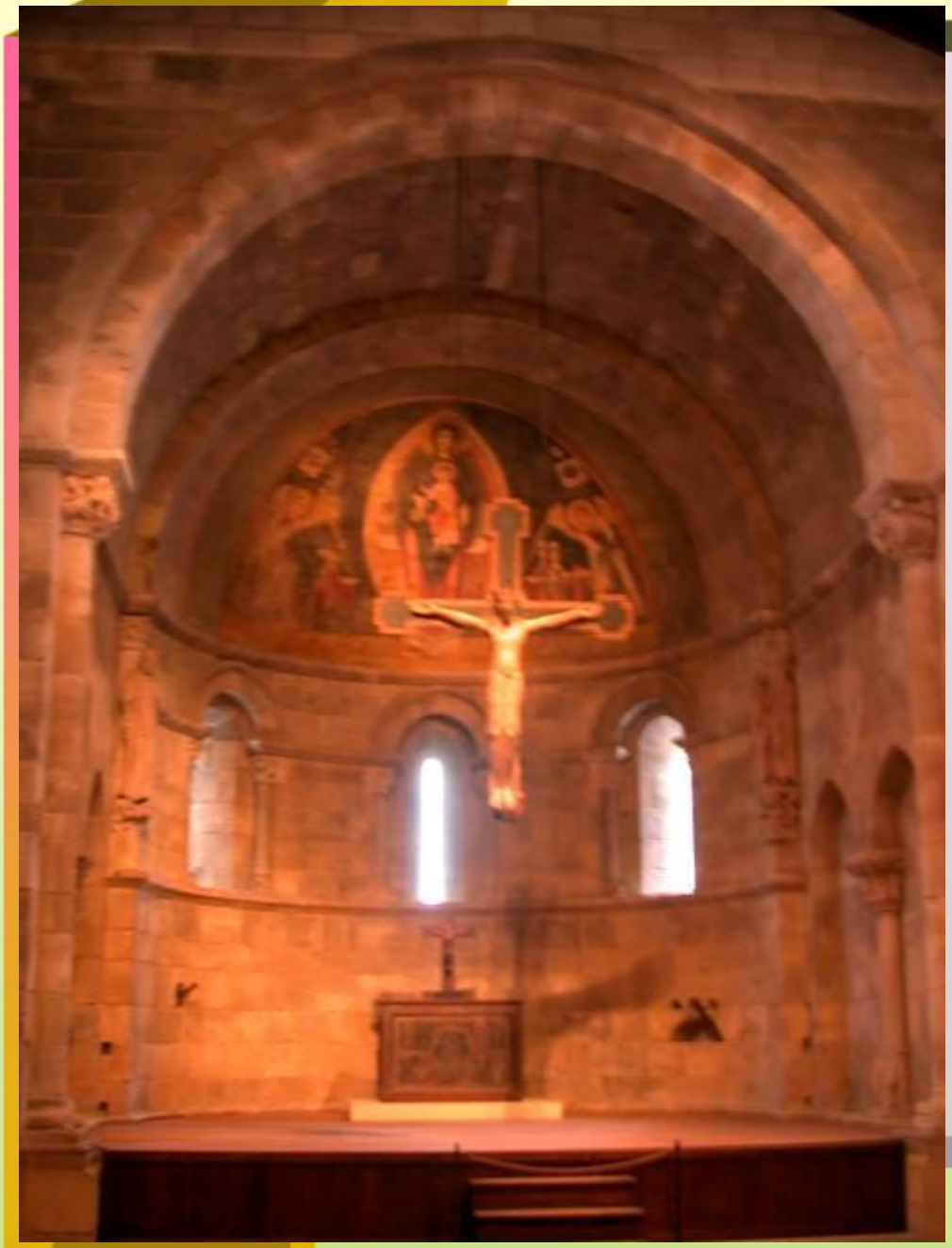
На капителях и у подножиях колонн, на окнах, рельефах дверей и стен запечатлены *химеры* (несуществующие животные), кентавры, ящеры и полуптицы. Дьявольские силы языческого происхождения со множеством голов, с рогами, копытами и хвостами, огромные львы, терзающие беспомощных ягнят, встречают прихожан уже у входа в храм. Бронзовые чудовища цепко держат в пасти ручки массивных дверей.

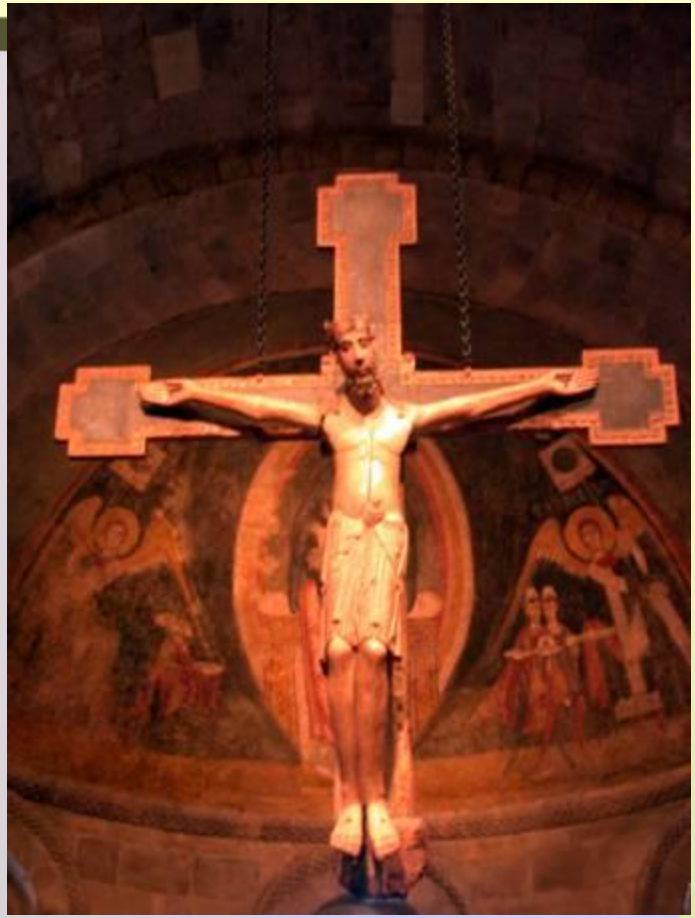
Эти чудовища давали богатую пищу воображению средневекового человека, напоминая о грядущем возмездии за совершенные грехи.

Демон, низвергнутый в ад. Рельеф капители колонны из собора в Отёне, Франция.

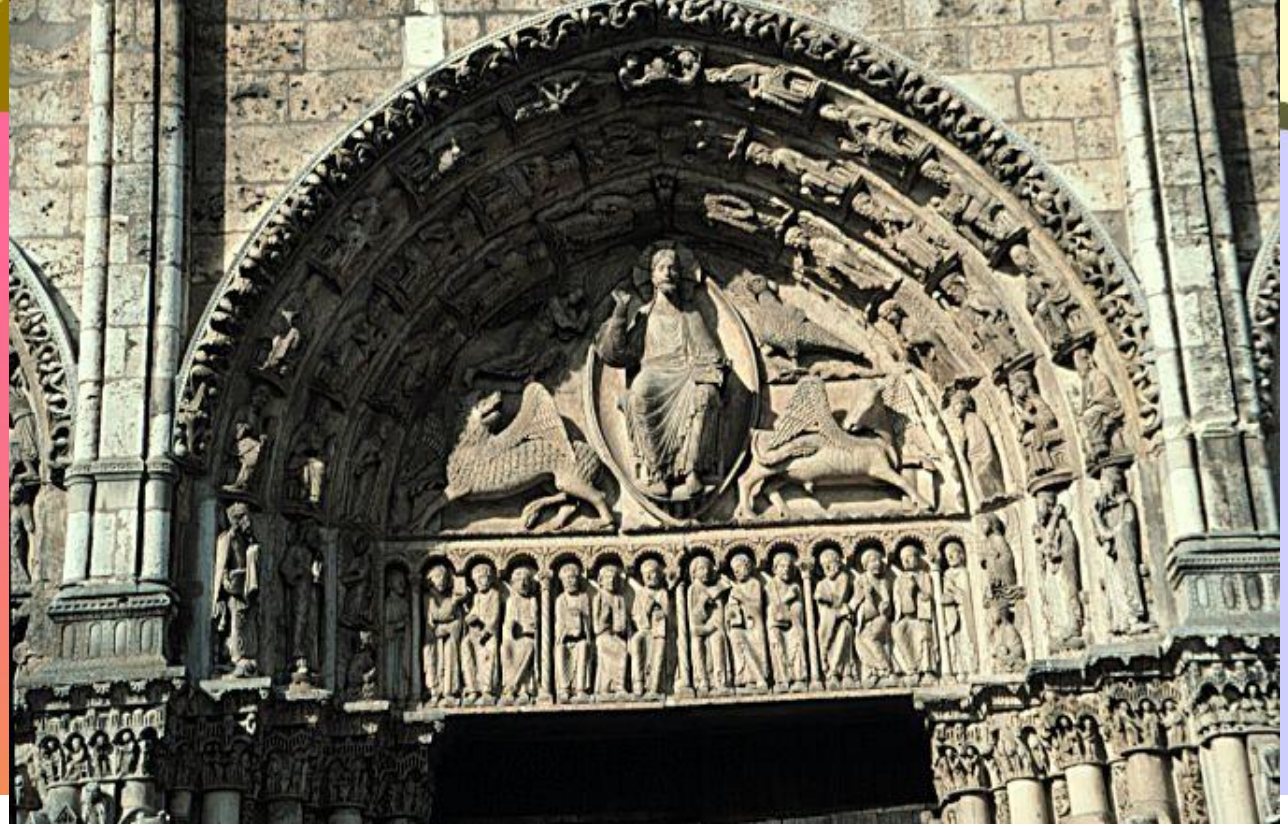


Центральный столб в церкви аббатства Сент-Мари. Суйак, Франция





Основной темой романской скульптуры было прославление Бога.



Вершиной романского искусства является скульптура королевского портала собора в Шартре (середина XII в., Франция). Особенно выразительна композиция «Христос во славе» на центральных воротах собора.

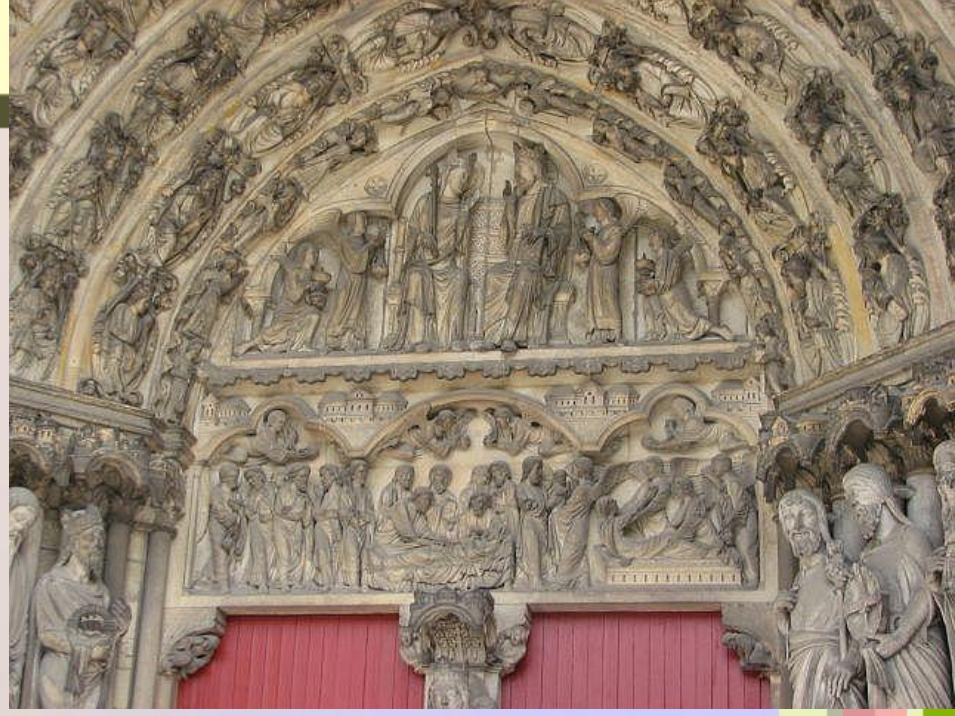
Образ Христа, спокойно восседающего на троне, исполнен торжественности и в то же время сердечной мягкости. Перед нами не грозный судия, а добрый пастырь, милостиво благословляющий своих детей. Прекрасно одухотворенное лицо Спасителя.

Расположенные вокруг Христа символы евангелистов – агнец, орел, лев и бык – не внушают страха, напротив, - это мирные стражи и верные помощники Бога.

Дверь – это переход из одного пространства в другое, 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. Три портала – символ Святой Троицы.

Нотр-Дам-де-**Шартр**.

Портал – вход в собор



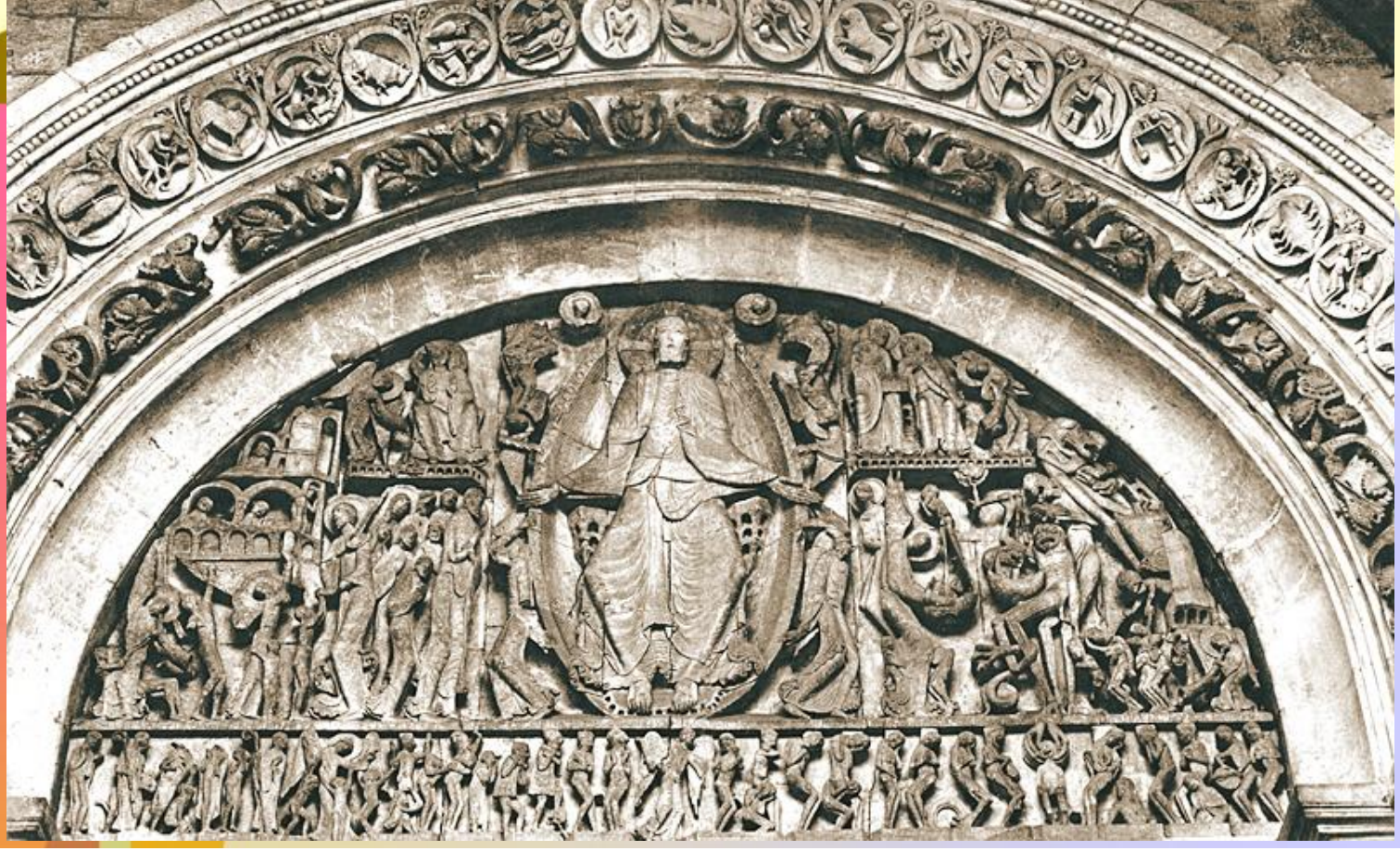
ТИМПАН –
углублённая часть арки над входом

Христос. Скульптура собора в Шартре.

1145-1155 гг. Франция.

Скульптура собора в Шартре. 12 в.Франция.

Фигуры в Шартрском соборе изображают античных ученых, даже одеты в подобия греческих хитонов, - но какие у них «плебейские», морщинистые лица крестьян и как они усердно гнут спины над своей работой.



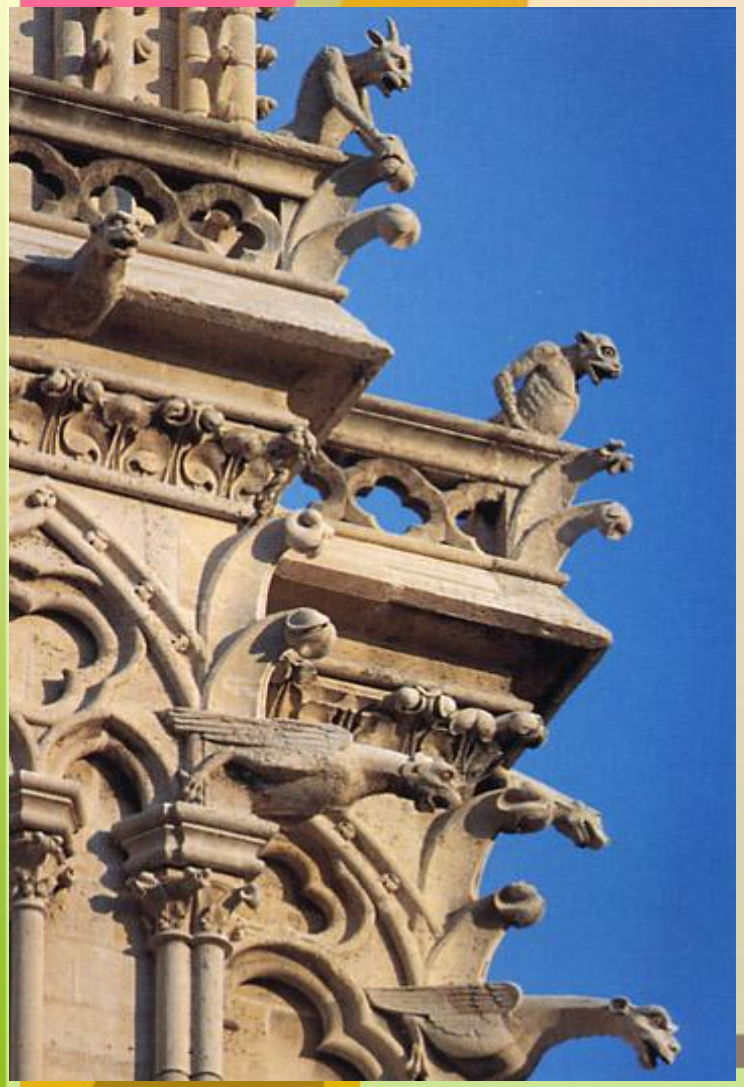
Страшный суд. Собора Сен – Лазар в Отене. 1130 – 1140 гг.

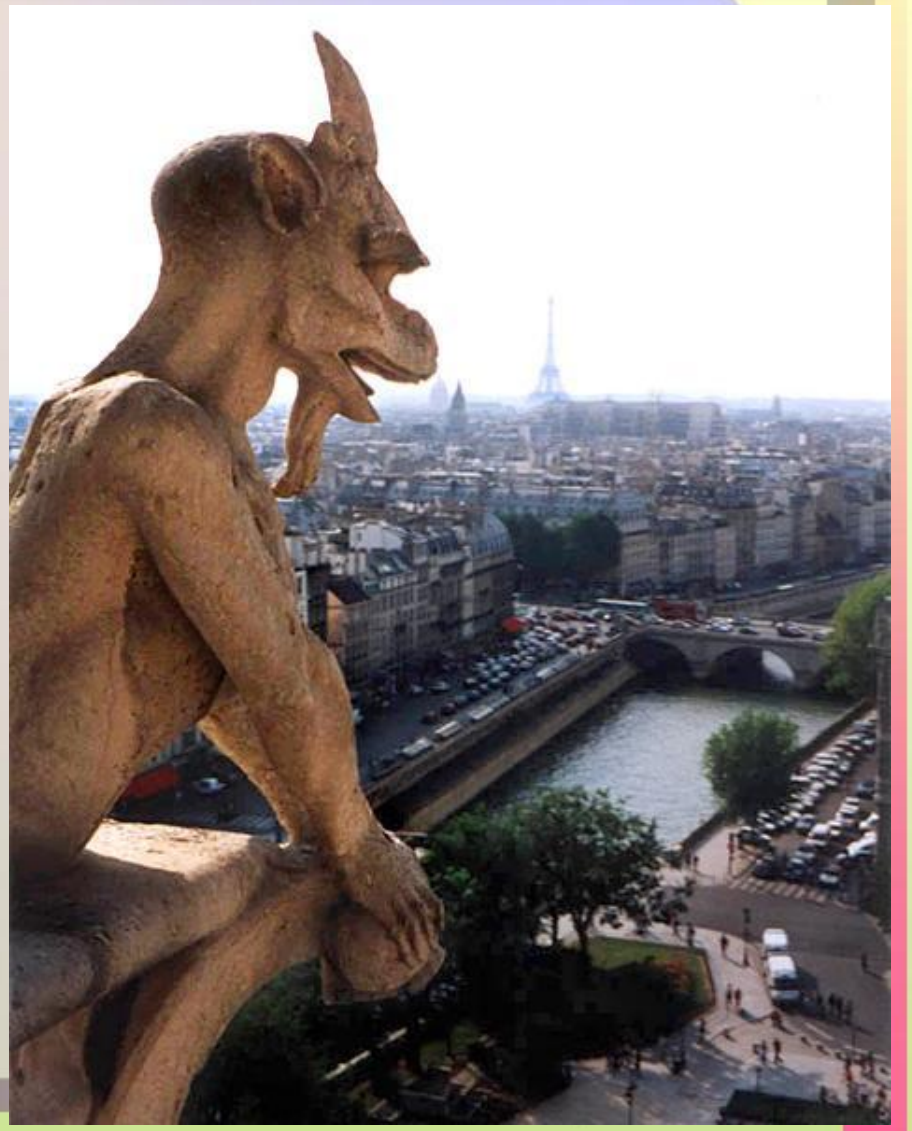
Над порталом церквей часто помещались изображения Страшного суда. Идея возмездия и справедливой кары владела воображением: романский бог – это не тот парящий высоко над миром Воздержитель, которого создавали византийцы, но судья и защитник.

Романское искусство кажется грубым и диковатым, но оно непосредственно и в нём есть искренняя и пылкая экспрессия.

Страшный суд (деталь рельефа собора Сен – Лазар в Отене). 1130 – 1140 гг.

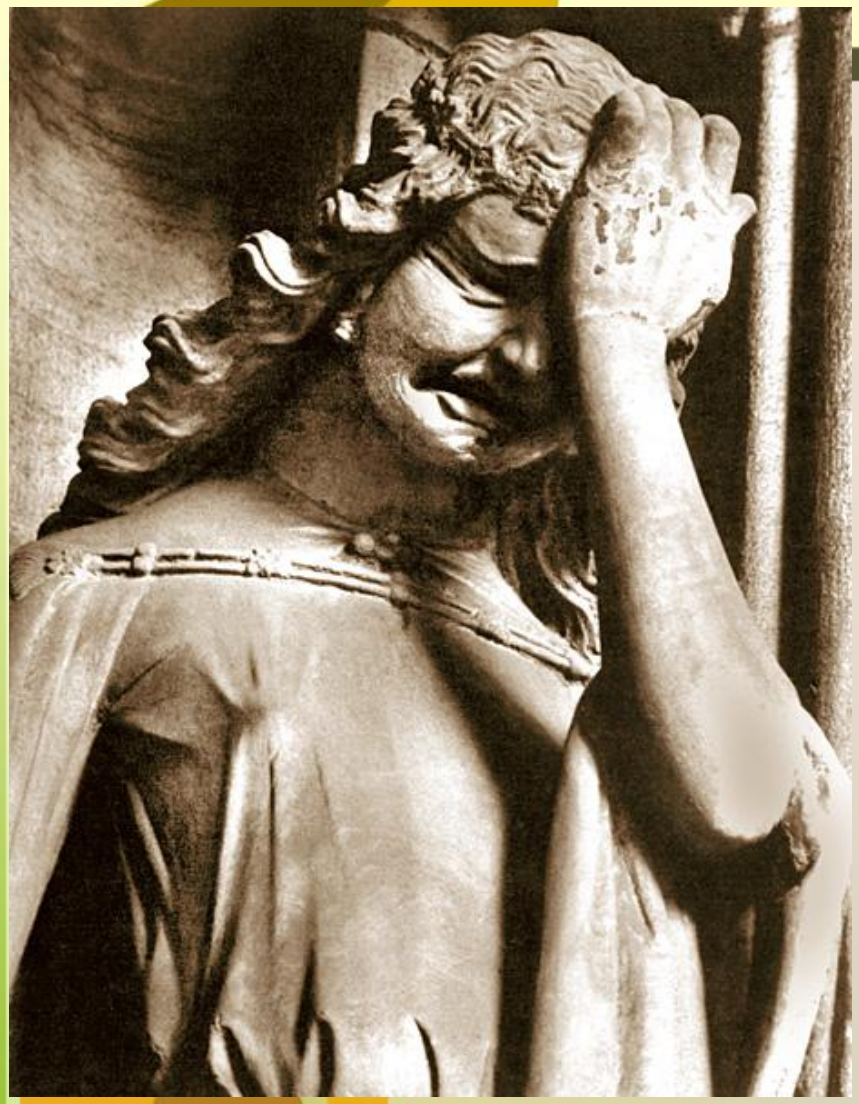
Скульптура готики





Химеры. Собор Нотр-Дам де Пари. Франция. XII – XVI вв.

Собор в Реймсе. Франция. Химеры. XII в.



«Дева неразумная». Собор в Магдебурге. Германия. XIII в.

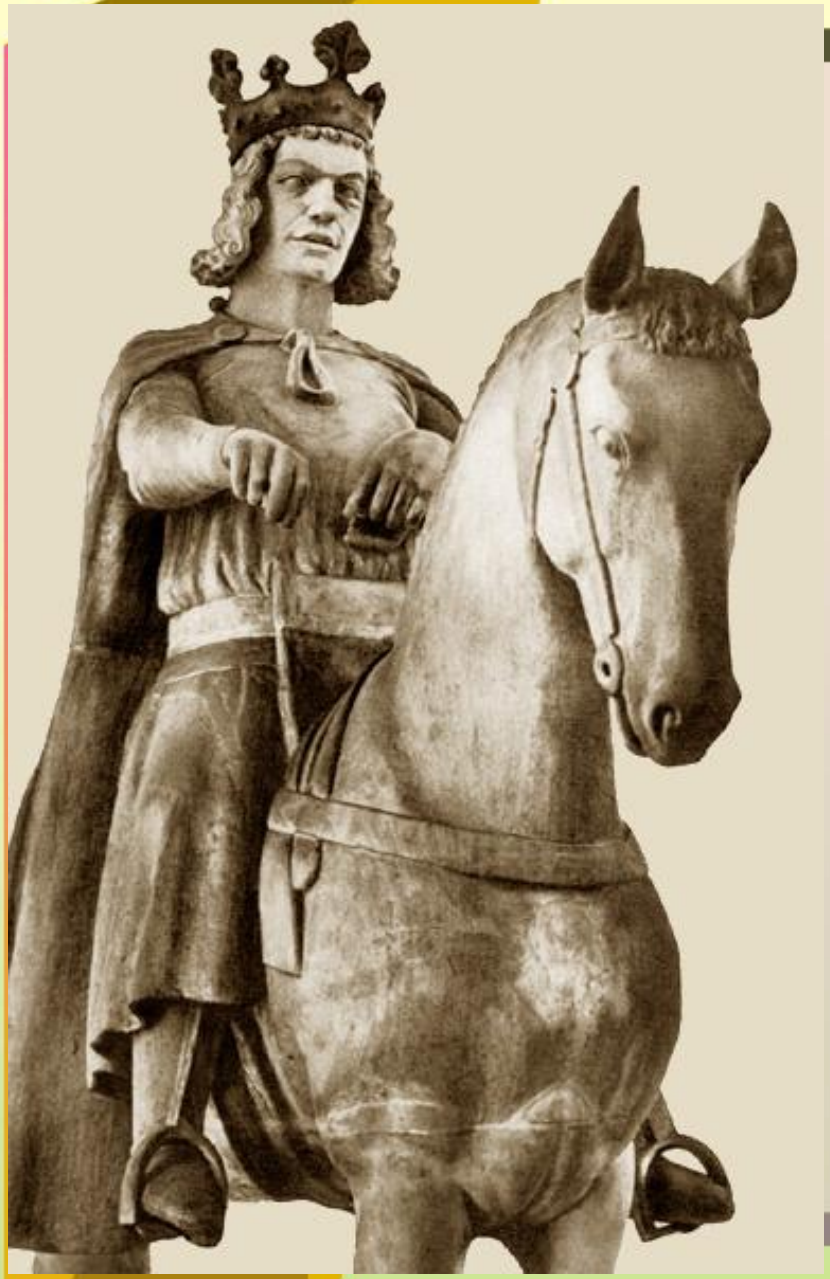
Из всех видов изобразительного искусства готики *скульптуре* принадлежит особое место. Она самым тесным образом связана с архитектурой.

Религиозная тематика по-прежнему доминирует, но теперь она обращена к чувствам человека.

Плачут, негодуют, смеются девы «разумные» и «неразумные» на северном портале собора в Магдебурге.

- Удлиненность пропорций скульптур, симметричность форм – характерные черты готической скульптуры, но, по сравнению с пластикой романского стиля, она воспринимается более свободно.
- Центр тяжести тела перемещается на одну ногу, придавая фигурам естественность и непринужденность. Сквозь складки одежд угадываются очертания тела с присущим ему едва уловимым, скользящим движением. В стройной готической скульптуре, в сдержанности ее позы переданы достоинство человека, тонкость его чувств и личных переживаний.

- *Мадонна с младенцем из Ломнички. Чехия. Дерево. 1410 г.*



Из предмета религиозного культа в романских соборах скульптура превращается в возвышенные и одухотворенные образы. Погруженные в задумчивость, торжественно-величавые, герои готической скульптуры во многом напоминают благородных средневековых рыцарей.

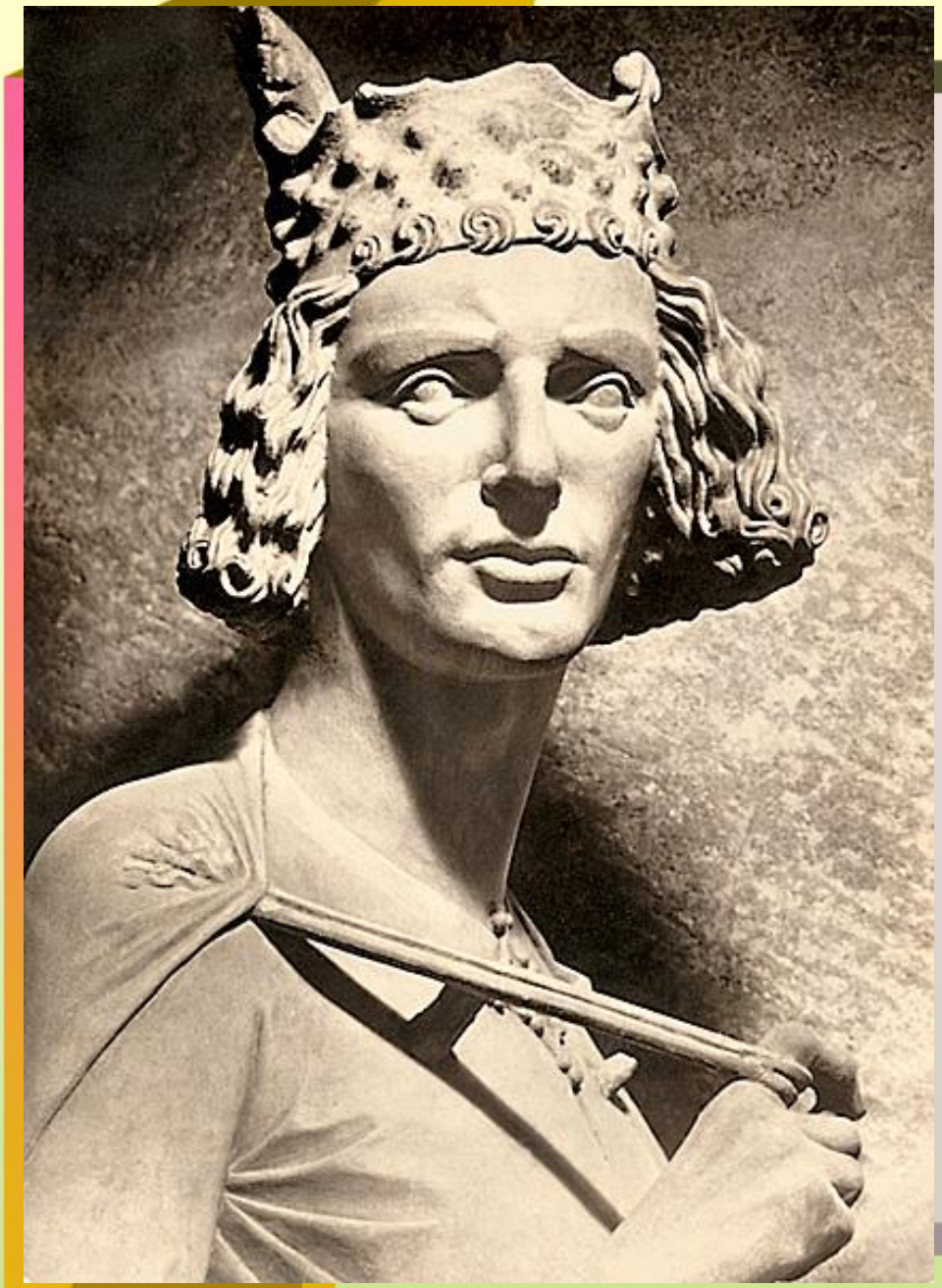
Марбургский всадник. 1245 – 1250 гг. Национальный музей истории. Марбург, Германия.

Так высятся они немой загадкой
(сами себе и вечности сродни);
и лишь случайно под отвесной складкой проглянет жест,
прямой, как и они,

и сразу замирает, недвижим,
обогнанный столетьями на воле.
Их держат в равновесии консоли,
где целый мир, но он неведом им,-
мир спутанный, без собственной опоры,
где атлет и зверь трясутся оба
и, корчась никогда не сходят с мест….

Э.М.Рильке. «Портал».

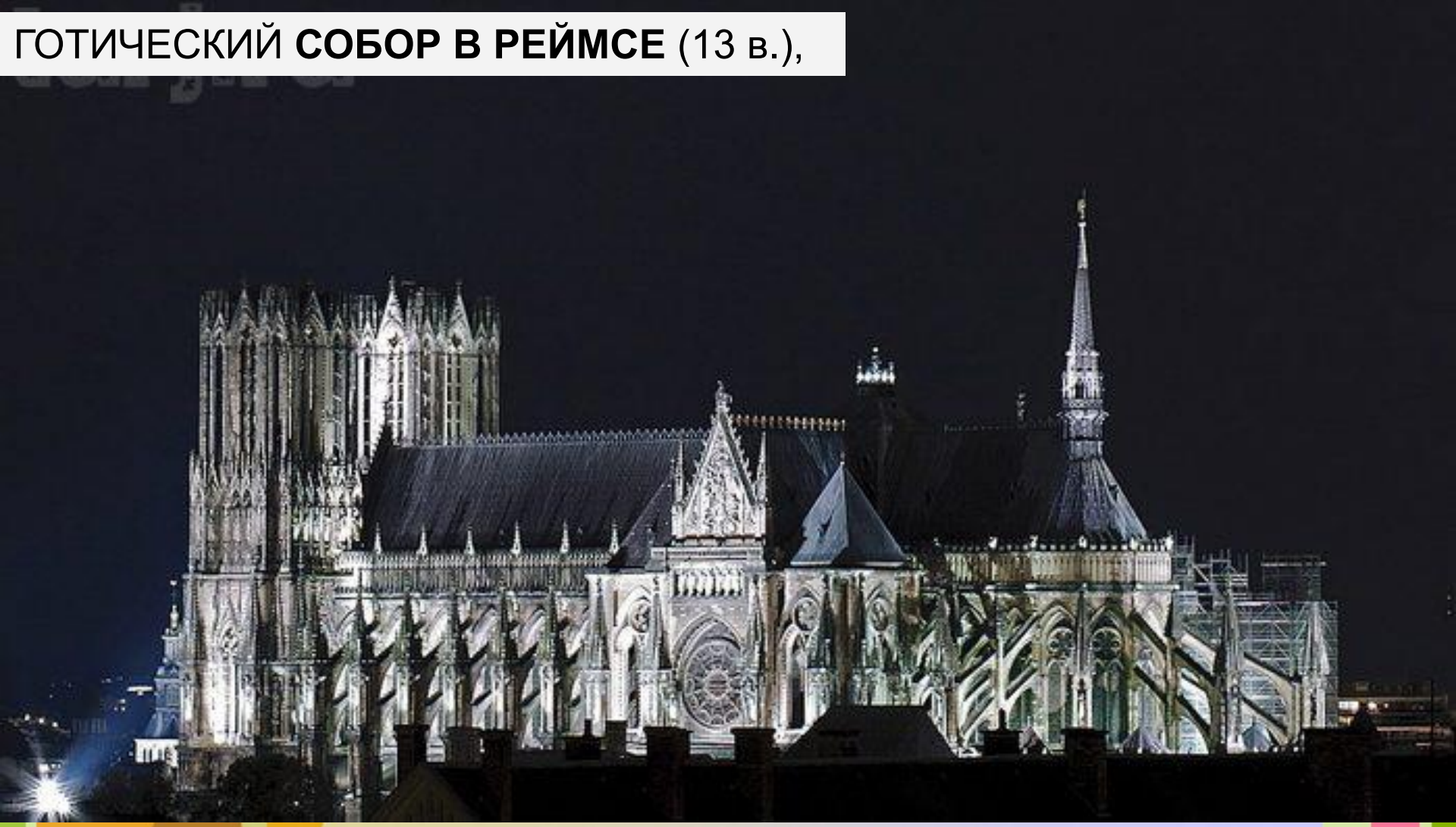
Скульптура собора в Бамберге. Германия.



Отважен и благороден «Всадник» собора в Бамберге, готовый к участию в рыцарском турнире в честь Прекрасной Дамы.

Скульптура собора в Бамберге. Германия.

ГОТИЧЕСКИЙ **СОБОР В РЕЙМСЕ** (13 в.),

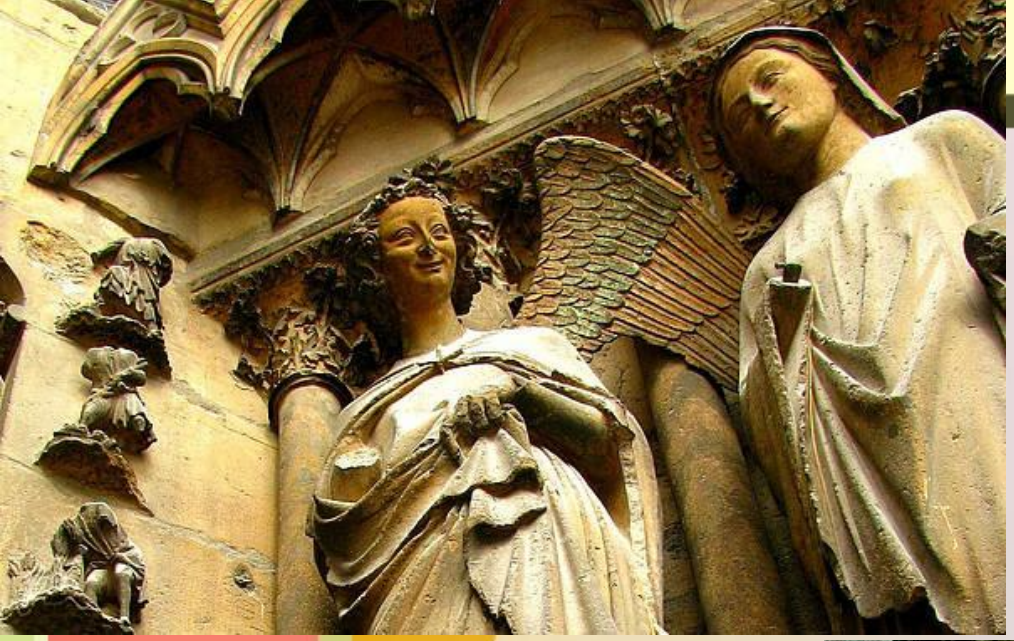


Собор, видевший коронацию 26 французских монархов, величественный памятник французской готики. Собор, где камень превратился в кружево…

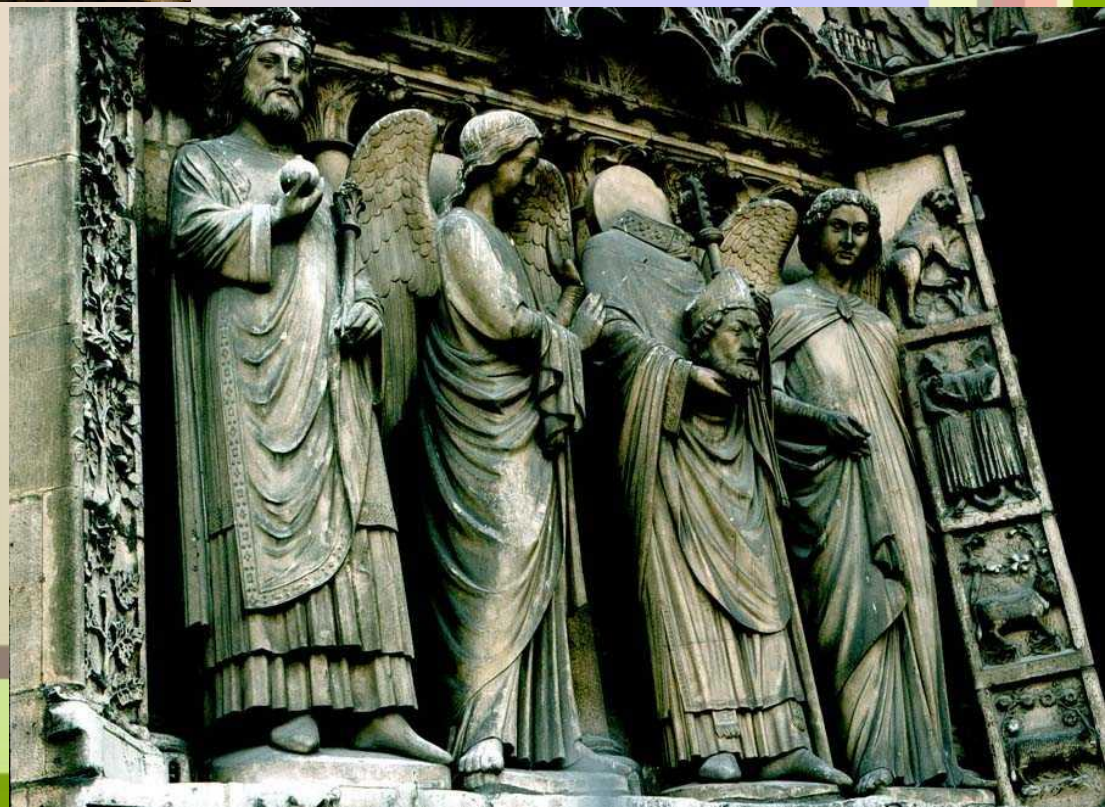
ГОТИЧЕСКИЙ **СОБОР В РЕЙМСЕ** (13 в.),

Скульптура Реймсского собора принадлежит к лучшим созданиям готического искусства. Количество скульптур огромно: это десятки тысяч рельефов и свободно стоящих фигур внутри и снаружи соборов.

Святые, рыцари, монархи, ремесленники и ангелы. Бессменные и вечные небесные стражи, охраняющие храм, они стоят в башенках по всему периметру собора. Наверное, поэтому Notre-Dame de Reims и называют «собором ангелов».



Смиренно застыли в молитвенных позах перед фигурами Христа и Богоматери, чему-то загадочно улыбаясь, ангелы на западном фасаде собора в Реймсе во Франции. XII – XIV в. Франция.



Среди статуй Реймсского собора есть несколько таких, которые относятся к подлинным шедеврам мировой скульптуры. Это прежде всего «Встреча Марии и Елизаветы» - будущей матери Христа и матери Иоанна Крестителя.

Фигуры юной Марии и умудренной жизненным опытом Елизаветы образуют единую композицию, несмотря на то, что находятся в разных нишах и разделены колонкой, каждая погружена в свои мысли, думает о будущем предназначении.

Задумчивая улыбка чуть тронула губы Марии, робко прислушивающейся к зарождающейся в ней новой жизни. Мягкий овал девичьего лица Марии, грациозный наклон головы, маленькая брошь на груди, книга Священного Писания в руках – все эти детали создают один из самых пленительных и обаятельных образов в искусстве средневековой готики.

Искусство витража

На смену фреске в изобразительном искусстве готики приходит ***витраж,*** изображение которое составляется из кусков цветных стекол, соединенных между собой узкими свинцовыми скрепками.

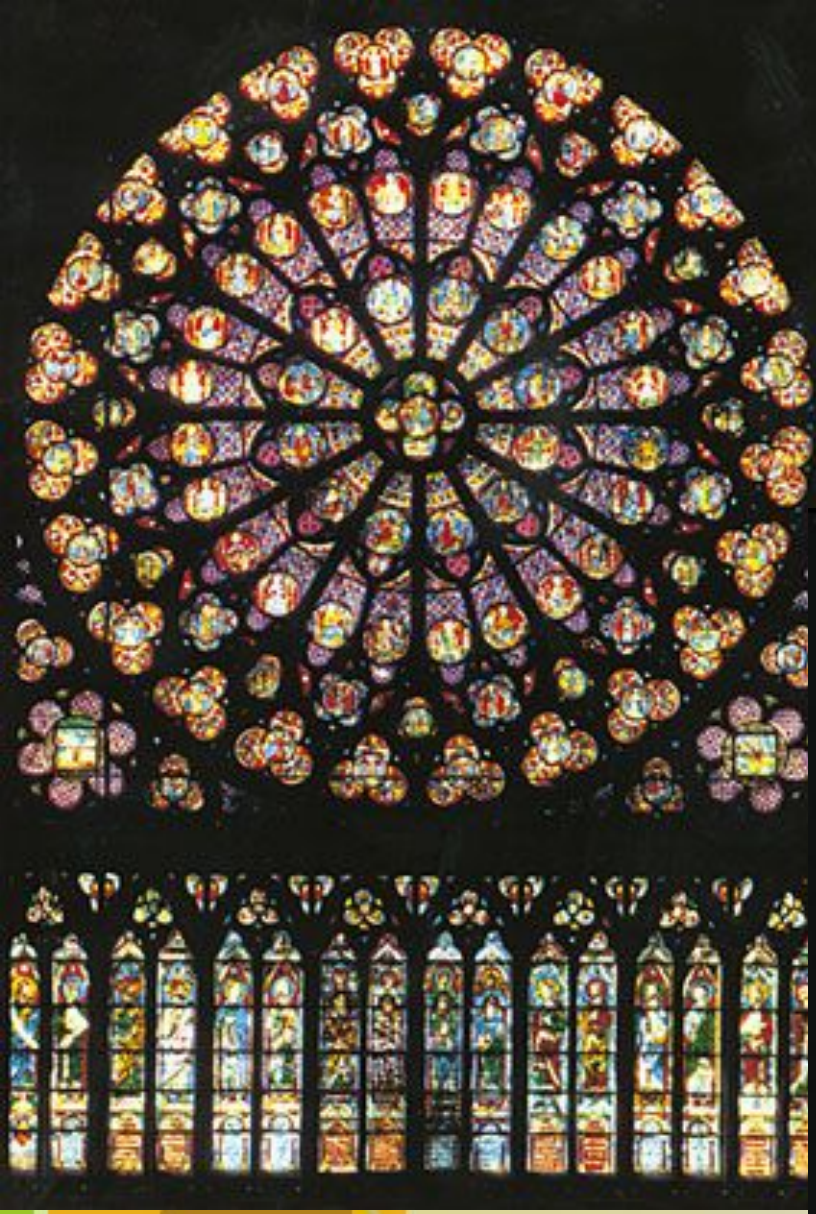
Витражи были не только живописным украшением интерьеров, они выполняли роль окон и служили основным источником света, в готических соборах.

Свет, проникая в храм, играет, переливается, вибрирует всеми цветами на колоннах, сводах, рождая волнующее и трепетное настроение, воплощая мечту о чуде. Перед глазами верующих действительно представал «небесный рай, усеянный бесчисленными цветами».

•Секрет долговечной яркости и сияния витражных окон не разгадан до сих пор, что окутывает их легкой таинственной дымкой.

Излюбленный орнамент витражных окон готики – так называемая *роза*, в вычурном орнаменте которой использовался мотив многолистника.

•***Окно – роза в церкви Сен-Дени. 12 век. Франция.***



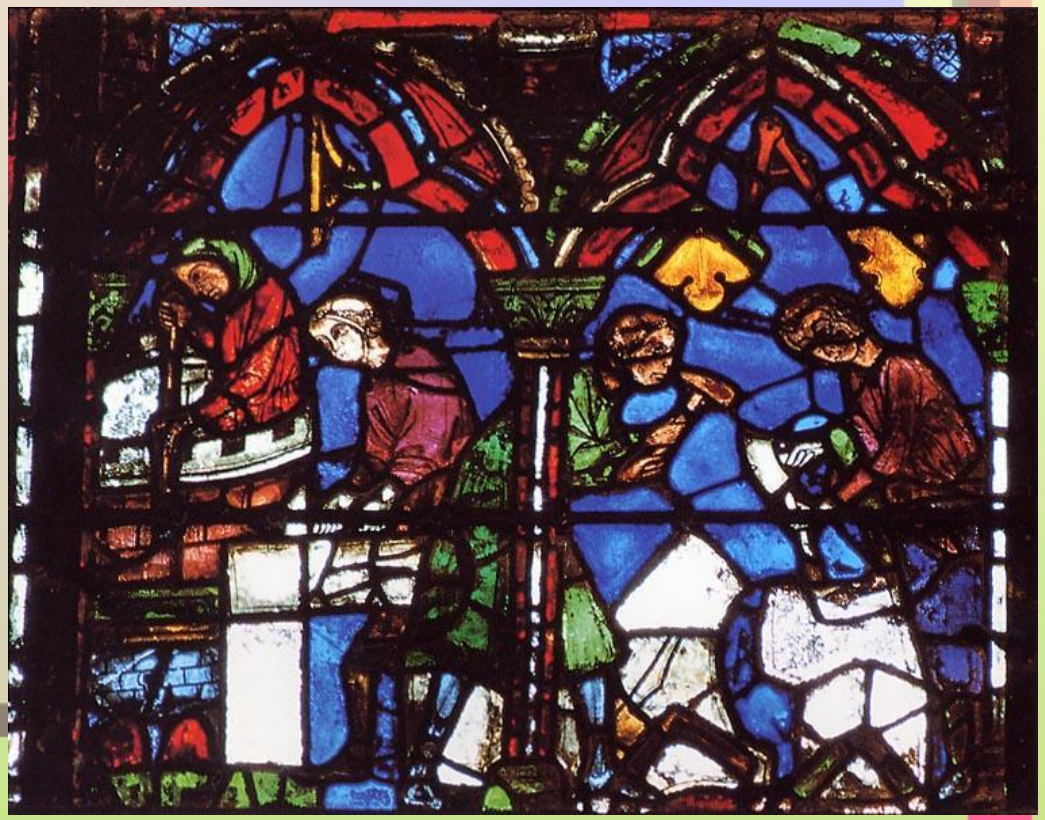
•Окно – роза в соборе Нотр-Дам де Пари. Франция. 12-14 вв.

Витражи собора Нотр-Дам де Пари. Франция

Один из самых величественных и прекрасных витражных ансамблей Средневековья XII – XIV вв. находится в Шартрском соборе. В его главной композиции представлена ***Богоматерь в облике царицы с младенцем Христом на коленях.*** Благодаря сияющим краскам это традиционное изображение приобретает ликующе-торжественный характер. Восседающую на троне Богоматерь славят расположенные по сторонам ангелы.

Богоматерь в облике царицы с младенцем Христом на коленях. XII –XIII вв. Витраж собора в Шартре. Франция.

Витражи «Ангел»и «Мастера» собора в Шартре. Франция.



Контрольные вопросы

1. Каковы особенности романского стиля в изобразительном искусстве? Какие его характерные черты унаследованы искусством готики? Опишите скульптурное убранство «Королевских врат» собора в Шартре во Франции.
2. Классические соборы в Реймсе и Амьене представляют собой синтез архитектуры и скульптуры. Каким образом скульптуры вписаны в архитектурный образ? почему скульптура становится основным видом изобразительного искусства готики?
3. В чём художественное своеобразие немецкой готической скульптуры? Как в скульптурных портретах (с.118) переданы душевное состояние и особенности характера героев?
4. Почему в готических храмах витражи пришли на смену византийской мозаике? Какова роль света в интерьере готического собора?

Рассмотрите витражи готических соборов. Какие сюжеты и орнаментальные мотивы в них преобладают?

Творческая мастерская

Темы проектов, рефератов или сообщений

«Особенности романского стиля в изобразительном искусстве»; «Скульптурное убранство готических соборов Франции и Германии»; «Искусство витража»; «Витражные композиции соборов Нотр-Дам в Париже и Шартре»; «Готический собор как образ мира и воплощение синтеза искусств»; «Развитие готического искусства Франции (Германии, Англии — по выбору)»; «Образы средневековой готики в поэзии Р. М. Рильке».

Рефлексия

Оцените свою работу на уроке, закончите предложения:

- Сегодня я узнал…
- Было интересно…
- Было трудно…
- Я научился…
- Я смог…
- Меня удивило…
- Мне захотелось…