

К у л ь т у р а

э п о х и

С р е д н и х

в е к о в .

Падение Рима.

- Начиная с V века Западная Римская империя постоянно испытывает вторжения варваров.
- В 455 г. вандалы напали на Рим и полностью его разграбили, а в 476 г. последний римский император Ромул Августул был низложен.
- Этот год стал концом Древнего мира и началом средневековья.

Хронология культуры эпохи Средних веков.

- Дороманское искусство.
- «Каролингское Возрождение».
- Романская культура.
- Готика.

Дороманское

ИСКУССТВО

(VI-X вв.)

- Искусство Западной Европы началось с примитивных форм.
- Варварские народы не могли принять античные традиции, тк. были враждебны к Риму и имели более низкий уровень художественной культуры.
- И хотя античные традиции не угасли сразу, их влияние в Европе было незначительным.

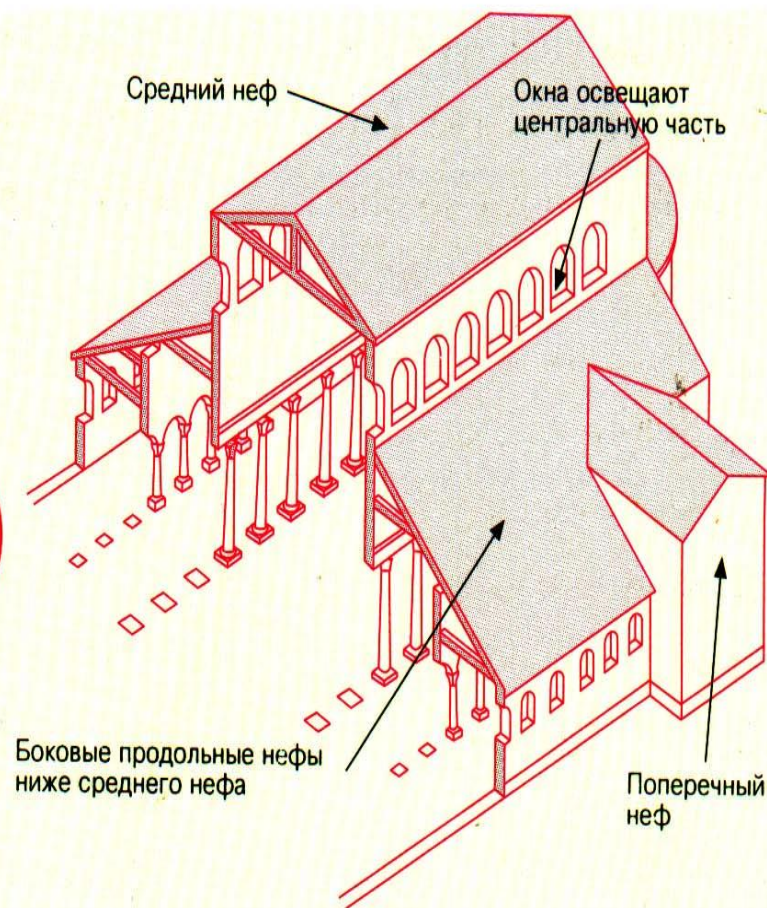
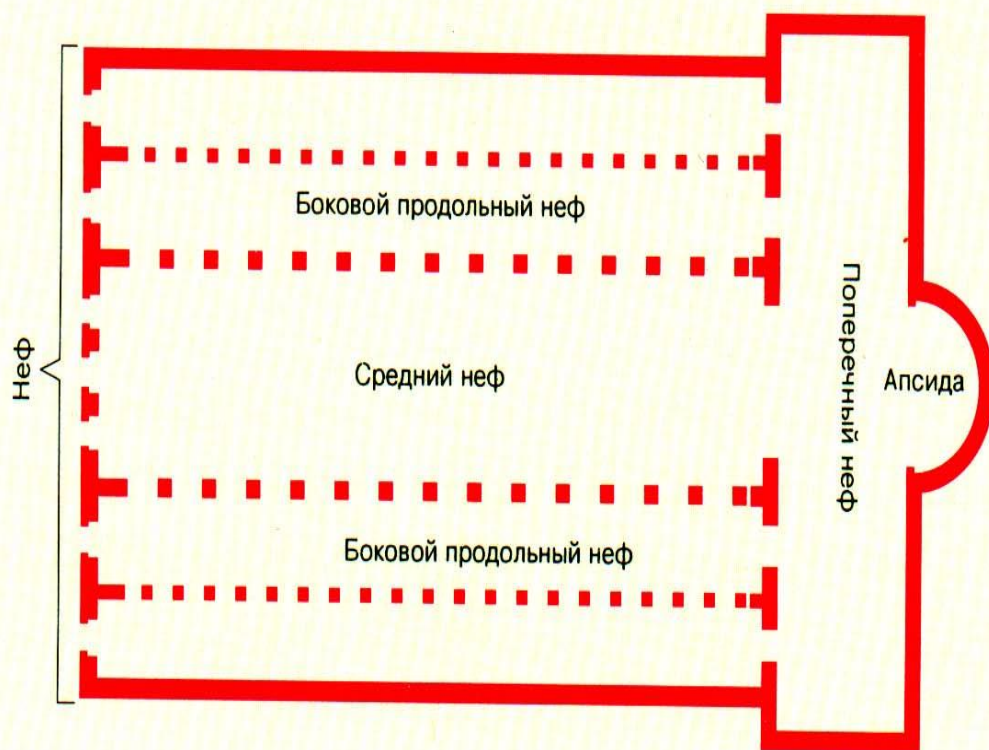
Архитектура.

- Начинается с упрощенных форм. Влияние античной архитектуры несомненно.
- Гробница остготского короля Теодориха в Равенне внешне напоминает постройки римлян.
- Мы видим центрическое двухэтажное здание, в первом ярусе десятиугольное и круглое во втором.
- Но римская конструкция купола остготам была недоступна в силу примитивности строительной технологии.
- Зодчий применил необычное перекрытие – выдолбленный наподобие купола камень.

- Христианизация Европы вызывает активное строительство церквей по типу базилики.
- Базилика - вытянутое прямоугольное здание, разделенное внутри колоннадой на 3-5 частей (нефы). Вход находился на западной стороне.

План базилики с трансептом (указан стрелками)

Базилика в Равенне.

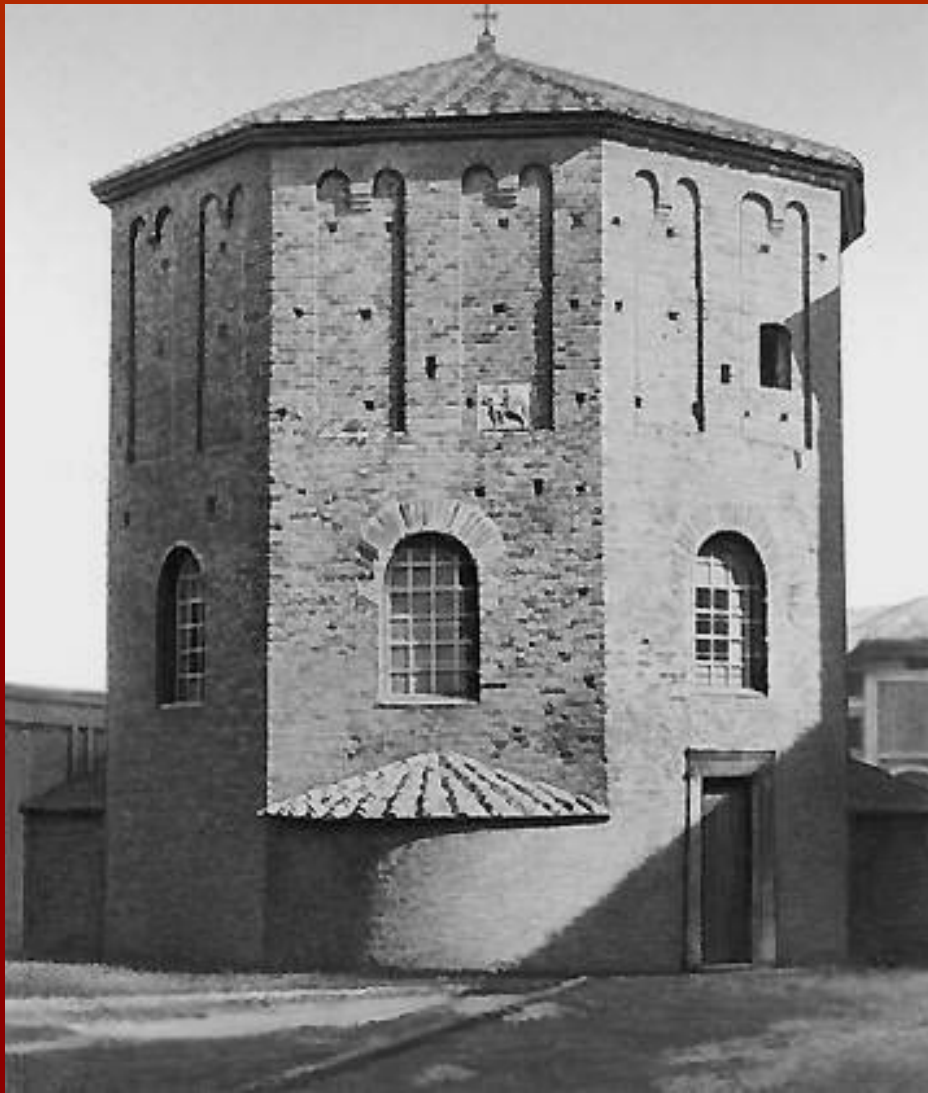
- Верхняя часть стен имела окна - витражи.
- Средний неф на восточной стороне заканчивался апсидой с алтарем, куда допускались только священнослужители.
- Поперечный неф делил здание на две части, выступая за пределы здания, и придавал зданию форму латинского креста - символа христианской веры.

Церковь дороманского периода.

- При Меровингах в церквях ввели захоронение святых, для чего дополнили к зданию подземную часть – крипту.
- Так же возле церкви ставили башни-колокольни, которые со временем слились со зданием, оформив западный конец базилики.
- И, наконец, к церкви достраивалась или строилась отдельно рядом крещальня (баптистерия).

Баптистерия в Равенне.

- Как правило, крещальня строилась отдельно.
- Была круглой или многогранной, завершалась куполом.

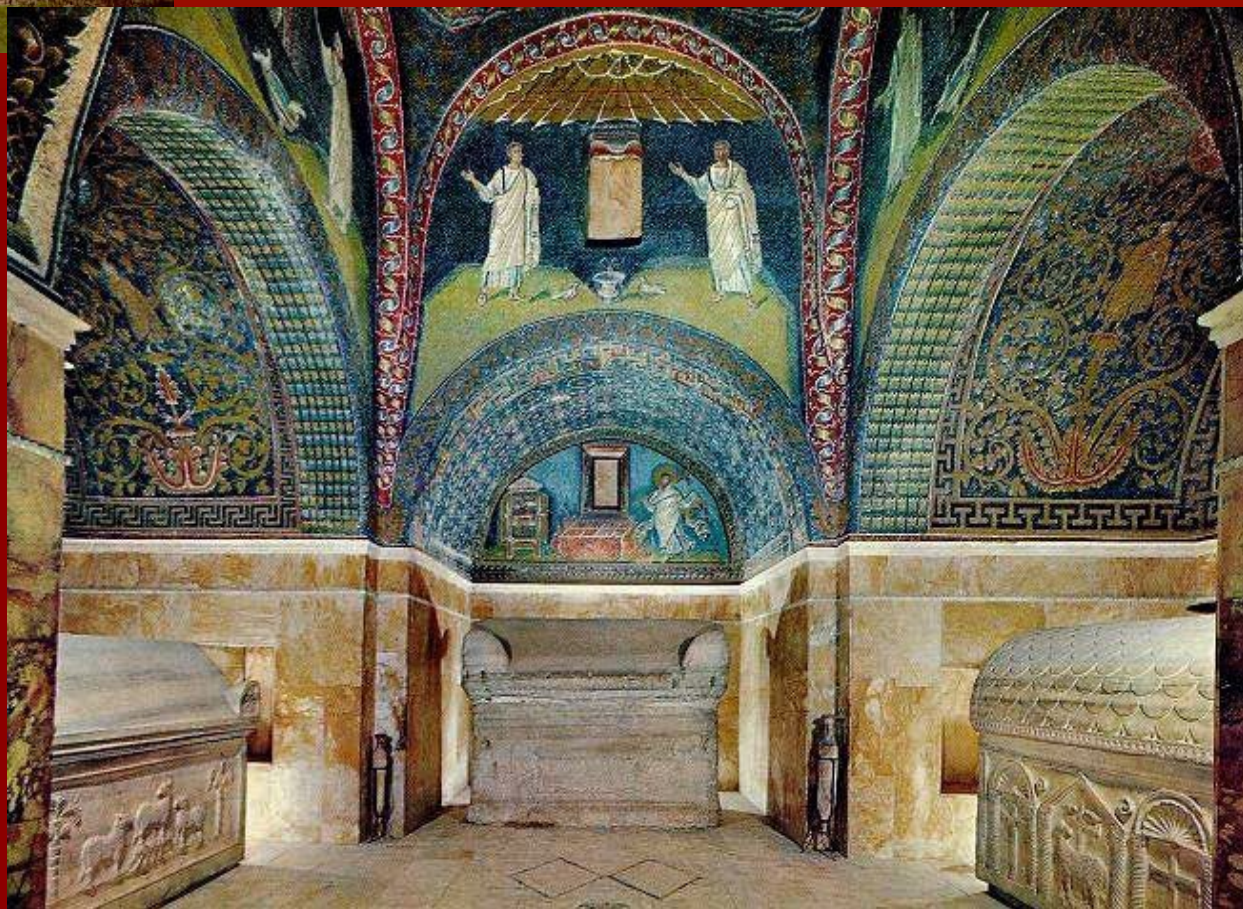
Роспись базилики (фрески).

- Особенности архитектуры базилики не позволяли охватить всю роспись единым взглядом.
- В центральном неф е над колоннадой располагали сюжеты по тексту Священного писания.
- Главная роспись в апсиде – изображение Христа, реже Богоматери.
- На арке перед апсидой изображались ангелы, апостолы, аллегорические фигуры.
- Канон религиозной живописи еще не был установлен.

Фрески мавзолея Галлы Плацидии (V век).

Прикладное искусство.

- Предметы прикладного искусства – ларцы, чаши, кубки, пряжки, ожерелья, оклады книг и т.п. представлены наиболее полно.
- Серебряные и золотые изделия украшались вставками из эмали, цветного стекла, драгоценными камнями.
- Металлические изделия украшались сверху тонкими серебряными и золотыми нитями, зернью, перегородчатой эмалью, которые создавали причудливый узор.
- Предметы были как светского, так и религиозного характера.

Гребень с
резьбой на
тему
распятия.

Драгоценный
крест X века
(интересна
здесь вставка
античной
камееи в центр
креста).

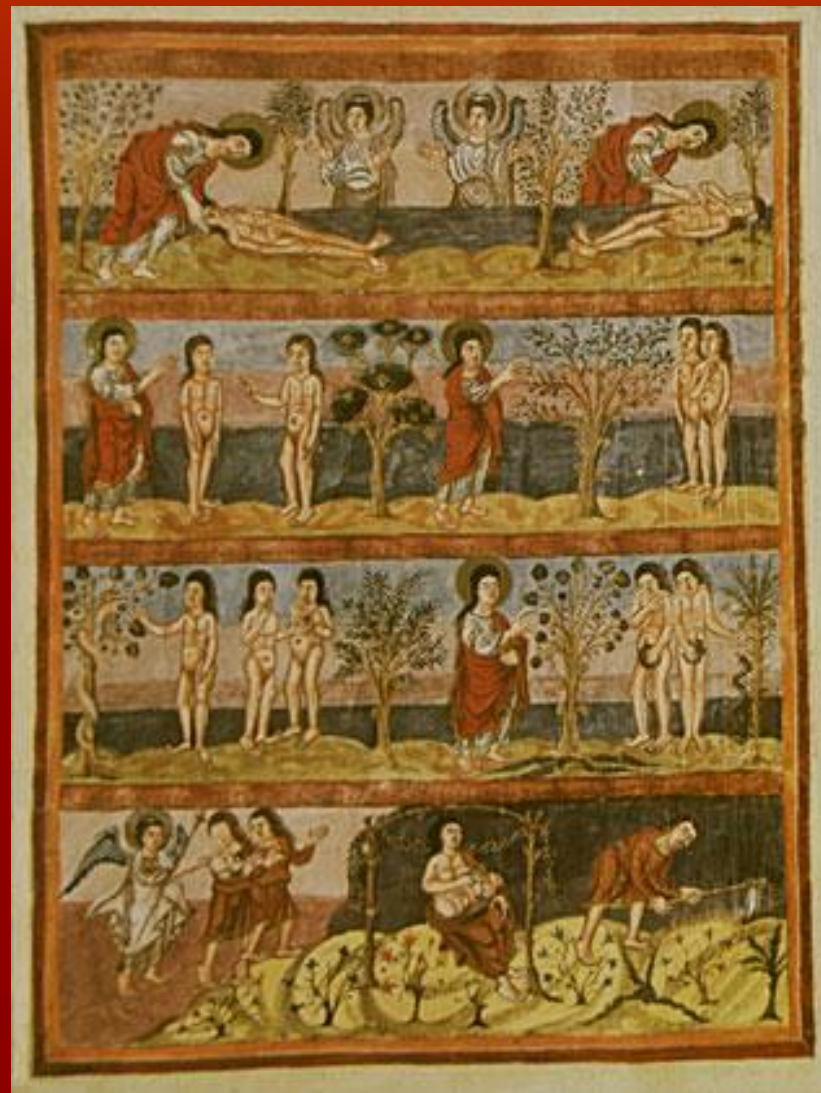
*Распятие
(дерево)
X век.*

*Статуя мадонны
(позолоченное
дерево с
драгоценными
камнями).*

Рукописи Средневековья.

- Книги играли огромное значение в христианском искусстве.
- Библия для верующих была заветом Христа, поэтому все рукописи богато украшались причудливым орнаментом, живописными вставками в текст или иллюстрациями на отдельных страницах.
- Буквы писались простым шрифтом.
- Заглавная буква была важным декоративным элементом, и занимала значительную часть страницы (стилизованного изображения растения, птицы, рыбы или животного на темы библейских текстов).

DIXIT
terra a
estrepale
suas. fa

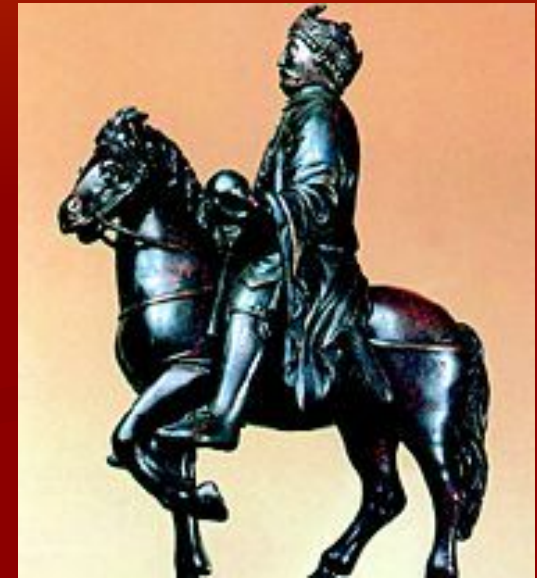
Минускульное
письмо
Каролингов
(единообразный
упрощенный
шрифт для
доступного
чтения).

Книжные миниатюры: «Четыре евангелиста» и «Евангелист Лука».

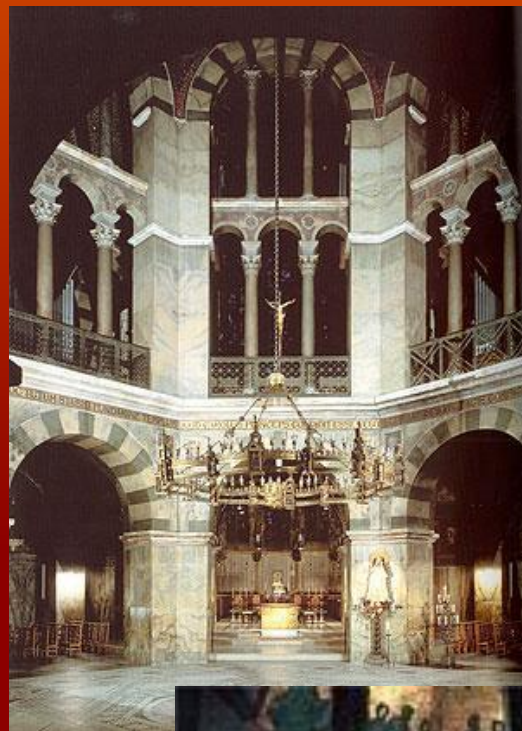
«Каролингское Возрождение».

- Деятельность Карла Великого, короля франков и императора Священной Римской империи привело к укреплению рубежей Европы от агрессии арабов и способствовала культурному возрождению.
- Культура этого периода была ориентирована на античную римскую культуру при сохранении влияния христианской церкви.
- Три направления развития искусства: храмовое строительство, монастырское строительство и создание книг.
- Подражание античным образцам особенно проявилось в архитектуре.

Храмовое строительство.

- Пример подражания античным образцам – капелла в Аахене (части дворцового комплекса в императорской резиденции).
- Капелла представляла собой центрическое сооружение, в основании которого лежал восьмиугольник с высокой средней частью.
- Для ее отделки из равеннского дворца Теодориха Великого были вывезены колонны и облицовочные материалы.
- Некогда капелла славилась как одно из самых красивейших зданий этой эпохи.

Монастырское строительство.

- Монастыри IX в. Представляли собой целые поселки с храмом, домом настоятеля, школой, госпиталем, хозяйственными постройками, кладбищем.
- Их планировка имела регулярный характер.
- Центром монастыря был храм-базилика, имеющая апсиды с двух сторон.
- Огромное внимание уделялось живописи. По словам Карла Великого «живопись допустима в церквах для того, чтобы неграмотный мог прочитать на стенах то, что он не может узнать из книг».

Просветительская деятельность Карла Великого.

- Карл несомненно был выдающейся личностью и понимал значение просвещения.
- Сам Карл был неграмотен, но поддерживал образование школ для детей вельмож, где обучали грамоте и математике, поэзии, риторике, диалектике, астрономии.
- Созданию книг придавалось большое значение. С этой целью было создано несколько крупных центров изготовления манускриптов в Реймсе, Туре и т.д.

Романская культура.

- X в. в Европе был веком войн, разрухи, голода и эпидемий.
- Культурная жизнь замерла.
- В Европе постепенно складывался феодализм, появилось рыцарское сословие.
- Постоянные распри рыцарей на фоне войн периода феодальной раздробленности привели к строительству замков (укрепленной крепости и жилища феодала).
- Горда и монастыри также имели характер крепости.
- Основное назначение крепости не требовало комфорта и красоты, поэтому долгие годы развивалось в основном прикладное искусство (стены помещений украшали шпалеры, они же их и утепляли), росписи встречались лишь в капеллах, а скульптура служила для украшения надгробий.

План замка

*Замок
Честоу в
Уэльсе.*

*Графский
замок в
Генте.*

Замок Алькасар в Сеговии.

Замок Ватбург.

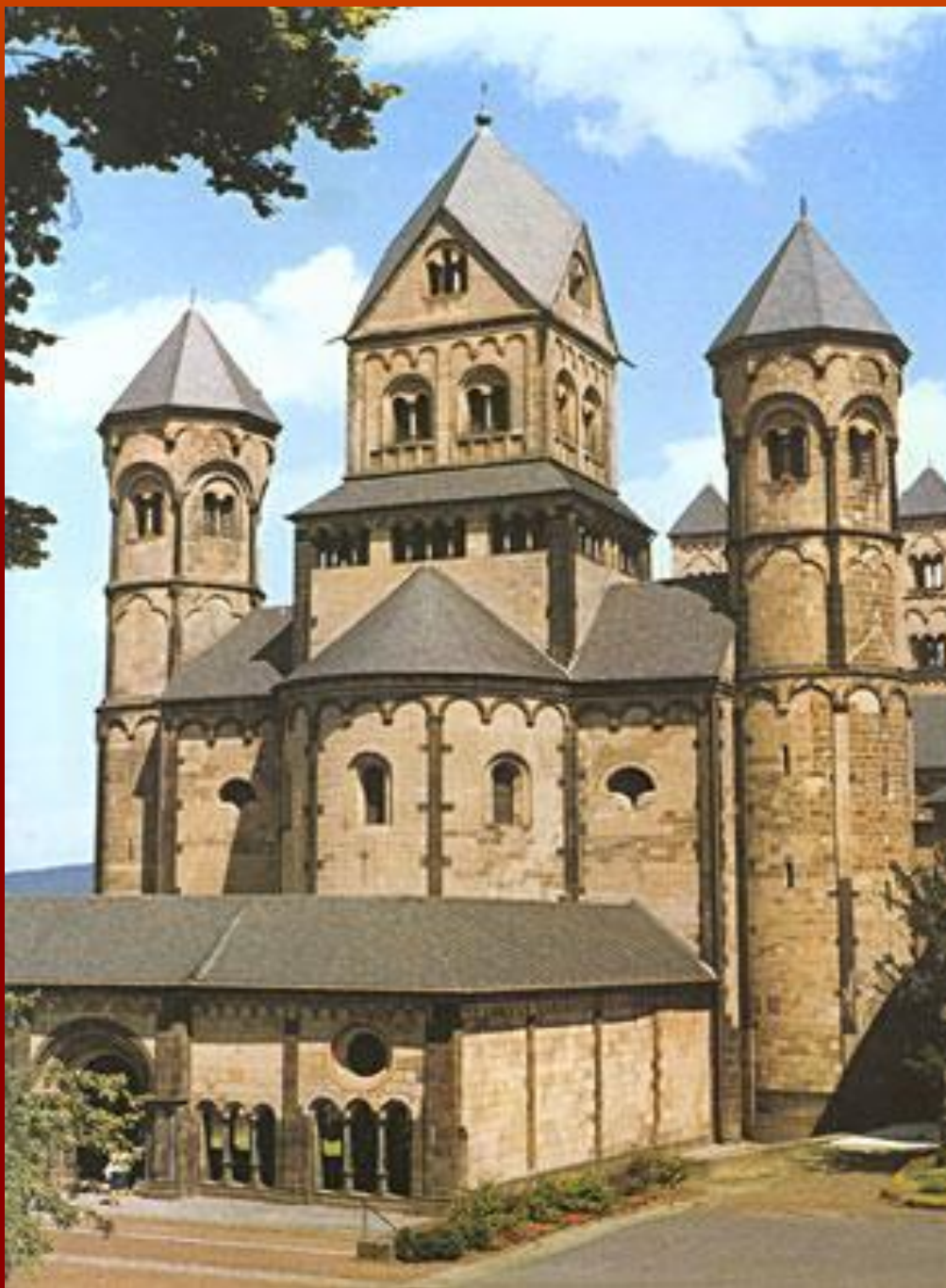

Шпалера (гобелен) – вытканый вручную ковер-картина.

Романские храмы.

- Городские соборы строились с расчетом вместить в него все население города.
- Зодчие должны были решить три проблемы: сохранить план базилики, решить проблему каменного перекрытия и соотнести объем храма с небольшим пространством.
- Зодчие решили проблему, введя крестовые своды нефов, что позволило увеличить объем храма внутри.
- Но крестовые своды увеличили нагрузку на опоры, что привело к появлению толстых стен с небольшим количеством узких проемов и массивных столбов центрального нефа.
- Основу перекрытий романских храмов составила полициркулярная арка, которая повторялась в нефах, в сводах, оконных проемах и завершала входной портал.

*Монастырская
церковь
аббатства
Мария Лаах.*

Романский собор. Базилика с двумя
трансепами. Шпайер. Германия

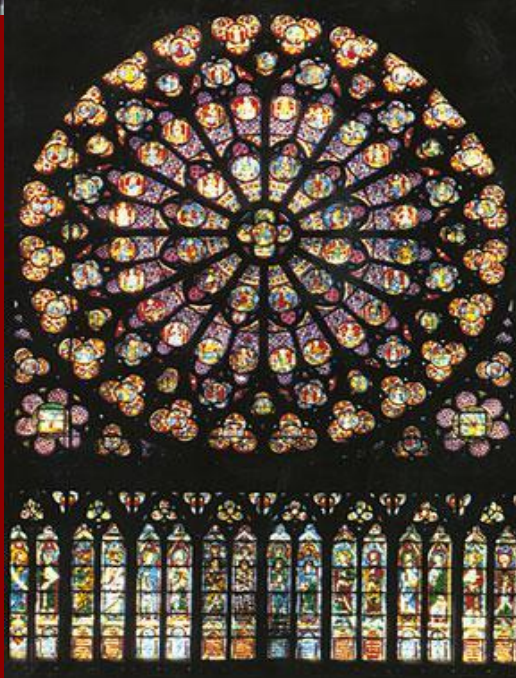
Полициркульные арки и крестовый свод в середине храма.

Витражи.

По новому решается проблема освещения храма.

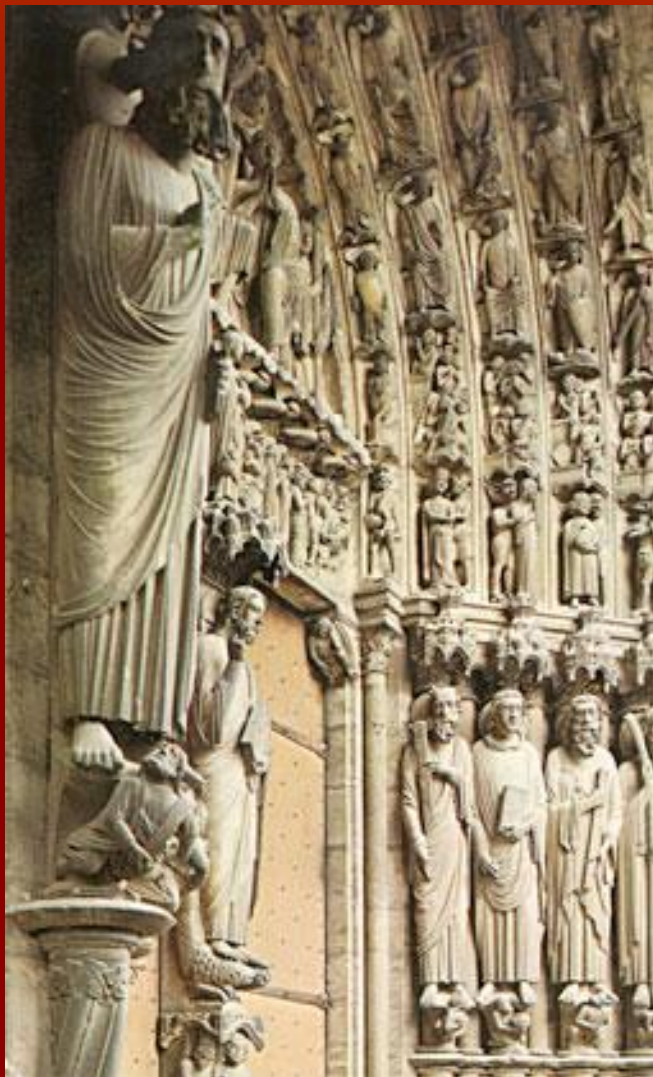
- Светлется в основном с восточной стороны (алтарная часть) через окна – витражи и «розу мира» (символ божественного света и границы между сферами земной и божественной).
- Почти бесцветные снаружи, они ошеломляли внутри, когда на них попадал солнечный свет и каждое цветное стеклышко приобретало наибольшую звучность колорита.

Храм в Шартре.
Витраж с
сюжетной
росписью.

Скульптура романского храма.

- Особенностью романского храма стало появления скульптурного каменного декора – барельефа, который украшал здание внутри и снаружи.
- Сюжеты брались из Библии, житиях святых, литературных произведений.
 - Использовался растительный декоративный орнамент и изображения животных, птиц, чудовищ.
 - Складывалось впечатление, что романский храм боялся пустых пространств и стремился их заполнить скульптурой.

**Капитель
колонны .**

Готика.

- Между готикой и романским стилем нет четких хронологических границ.
- Родиной готики считают Францию.
- Вместо полициркульной арки стали применять каркасную стрельчатую арку (нервюр), перекрывающую любой пролет.
- Новая техника позволила облегчить стены и практически вытеснить их, заменив высокими стрельчатыми окнами. В результате весь храм оказывался залитым светом через витражи.
- Такой архитектурный прием позволил увеличить собор в высоту до 154 м.
- Вся конструкция готического храма, устремленная вверх, как бы выражала стремление человеческой души ввысь, к небу, к Богу.

***Звезчатый свод
(нервюры расположены
в форме звезды).
Собор Нотр-Дам
в Шартре.
Интерьер.
XI—XVI вв.
Франция.***

Вимперг.

Кельнский собор

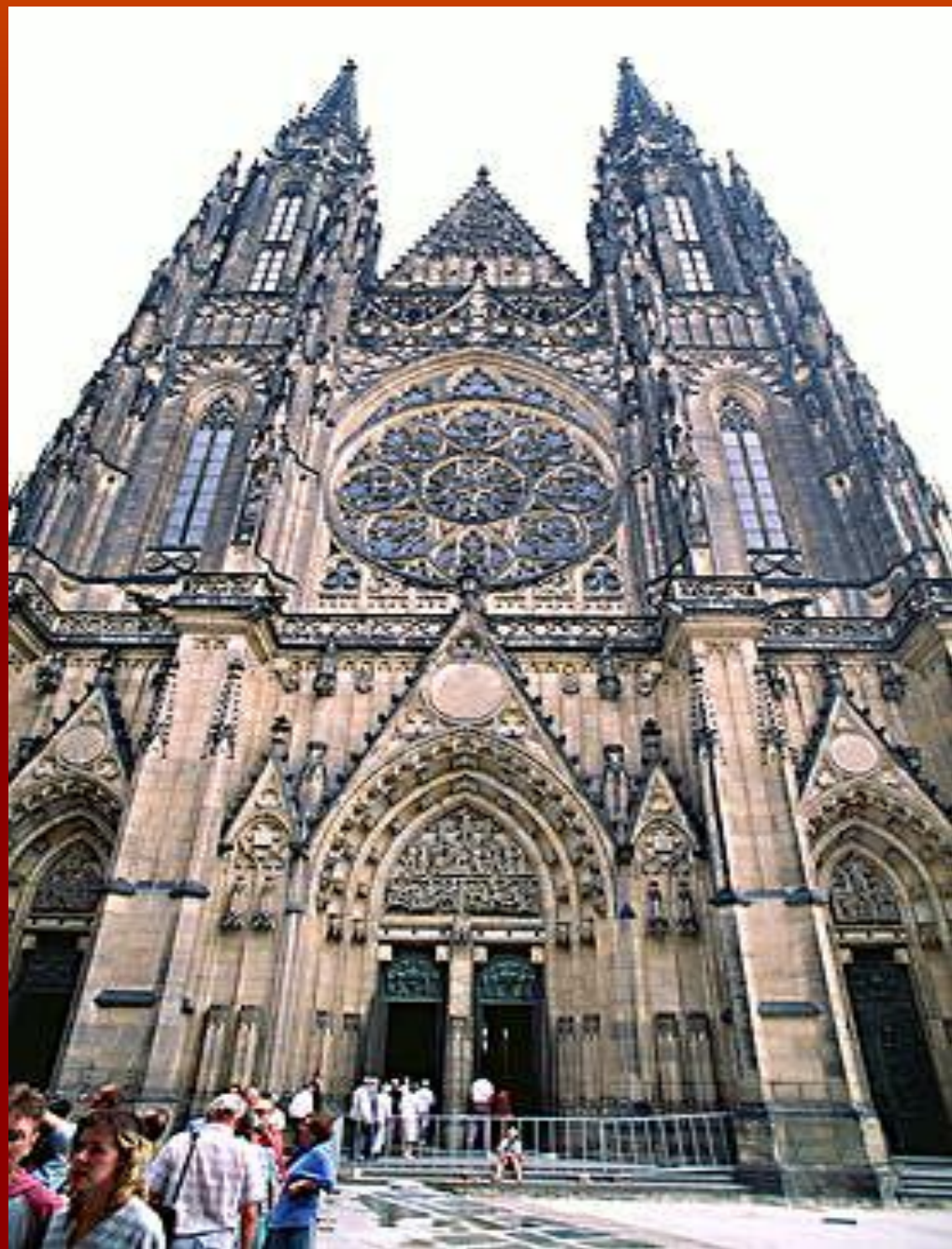

Нотр-Дам де Пари.

*Собор в
Милане.*

Собор
святого
Вита в
Праге.

*Вестминстер.
Лондон.*

*Реймский
собор.*

*Собор в
Шартре.*

Внутреннее убранство готического храма.

- Готический храм внутри стал выражением средневекового христианства, через скульптурные образы, фрески, рельефы; даже колонны превращались в скульптуру.
- Снаружи и наверху собор также украшался скульптурой.
- Декор обозначал три темы: Страшный суд; посвящение Богоматери; цикл, связанный со святым, которому посвящали храм.
- Значительное место в интерьере стали занимать надгробия, центром которых находилась лежащая фигура усопшего в полный рост со сложными на груди руками.

Кентерберийский собор. Интерьер.
Уильям из Англии. XII в. Великобритания

Разновидность гаргуйлей

Статуи
маркграфа
Экехарда и
его жены
Уты в
Наумбурге.

*Скульптура
химеры на
крыше
Нотр-Дам
де Пари.*

Книжная культура готики.

- В этот период стиль книжной миниатюры был одинаково развито во всех странах Европы...
- Искусство изготовления книг достигло высочайшего уровня. Готический стиль отличался изящностью живописи, ажурным орнаментом; у французской школы миниатюры появились попытки преодолеть плоскость и передать объем фигур.
- Художественная манера украшения зависела от содержания текста.
- Книга перестала быть достоянием узкого круга лиц, в обиход вошла учебная литература (в которой нуждались университеты), рыцарские романы, сборники поэзии.

Миниатюры из «Богатейшего
часослова герцога Беррийского»,
работа братьев Лимбургов.

