

ЛЕКЦИЯ 5. Архитектура западноевропейского Средневековья. Готика

Готика — период в развитии средневекового искусства, пришедший на смену романскому стилю. Зародился в середине XII века на севере Франции, а в XIII веке он распространился на территорию современных Германии, Австрии, Чехии, Испании, Англии. В Италию готика проникла позднее, с большим трудом и сильной трансформацией, приведшей к появлению «итальянской готики».

В конце XIV века Европу охватила так называемая [«интернациональная готика»](#).

К зданиям и произведениям искусства, содержащим в себе характерные готические элементы, но созданным в период эклектики (середина XIX века) и позднее, применяется термин [«неоготика»](#).

В страны Восточной Европы готика проникла позднее и продержалась там чуть дольше — вплоть до XVI века. В XV-XIV вв. готику сменяет Возрождение.

Периодизация эпохи готики:

- Ранняя готика — XII в.
- Расцвет готики — XIII в.
- Пламенеющая готика — XIV-XV вв.
- Интернациональная готика

Название происходит к варварскому племени готов, в 410 г. разграбившему Рим. Как раз падение “вечного города” Рима и ознаменовало конец античности и наступление средних веков европейской культурной истории.

Термин “готика” появился в эпоху Итальянского Возрождения как насмешливое прозвание “варварской”, не имеющей художественной ценности, уходящей эпохи средневековья.

Долгое время она считалась таковой, пока в начале XIX в. не была реабилитирована романтиками.

“Готическим” первоначально именовали вообще все средневековые и лишь позднее — его поздний период, отличавшийся ярким своеобразием художественного стиля.

Между романским и готическим стилем трудно провести хронологическую границу. Долгое время элементы того и другого стиля сосуществовали, сочетались, а сама переходная эпоха XII в. носила ярко выраженный “возрожденческий” характер.

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.

Для Готики характерны символично-аллегорический тип мышления и условность художественного языка.

Развитие готики происходит в период господства религиозного мировоззрения: главным созданием готического искусства во Франции стал городской собор, возводившийся большими строительными артелями (ложами) и отличавшийся совершенством архитектурной конструкции, богато украшенный скульптурными изображениями и витражами.

В скульптуре, витражах, живописных и резных алтарях, миниатюрах, декоративных изделиях символично-аллегорический строй сочетается с новыми духовными устремлениями, лирическими эмоциями; расширяется интерес к реальному миру, природе, богатству переживаний.

Основные черты готики:

- Преобладающие и модные цвета: желтый, красный, синий;
- Линии стиля готика: стрельчатые, образующие свод из двух пересекающихся дуг, ребристо повторяющиеся линии;
- Форма: прямоугольные в плане здания; стрельчатые арки, переходящие в столбы;
- Характерные элементы интерьера: Веерный свод с опорами либо кессонный потолок и деревянные панели стен; лиственный сложный орнамент; залы высокие, узкие и длинные, либо широкие с опорами по центру;
- Конструкции стиля готика: каркасные, ажурные, каменные; вытянутые вверх, стрельчатые арки; подчеркнутый скелет конструкций;
- Окна: вытянутые вверх часто с многоцветными витражами; по верху здания иногда круглые декоративные окна;
- Двери: стрельчатые ребристые арки дверных проемов; двери дубовые филенчатые

Развитие искусства Готики отражало кардинальные изменения в структуре средневекового общества: начало формирования централизованных государств, рост и укрепление городов, выдвижение светских сил, торговых и ремесленных, а также придворно-рыцарских кругов.

По мере развития общественного сознания, ремесла и техники, ослабевали устои средневековых религиозно-догматических мировоззрений, расширялись возможности познания и эстетического осмысления реального мира; складывались новые

архитектурные типы и тектонической системы. Интенсивно развивались градостроительство и гражданская архитектура.

Религия оставалась по-прежнему основной формой мирозерцания, и церковь продолжала оказывать свое влияние на искусство. Однако потребности жизни торгово-ремесленных городов рождают стремления к знанию и непрестанным исканиям.

Архитектура эпохи готики

Романская и готическая архитектура были невозможны без архитектурного опыта предшественников и накопленных ими математических знаний.

Метод [геометрических пропорций](#) преобладал благодаря опыту античных математиков, произведения которых активно переводили в средневековой Франции.

Геометрия поражала воображение средневековых художников как универсальное средство познания и моделирования вселенной.

Для возведения величественного готического собора требовались разведанные залежи камня, песка, извести, лес, а также наличие свинца, пластинами которого покрывали протяжённые готические крыши. Все эти условия удачно совпали во Франции, Испании, Великобритании, Чехии, Италии.

Дерево не годилось для исполинских сооружений, да и частые пожары ограничивали использование этого материала. Камень предпочитали при создании сакральных сооружений, замков феодалов и крепостей.

В эпоху Высокого Средневековья города становятся центрами денежных и коммерческих операций и средневекового производства и ремёсел. Возникают и крепнут профессиональные [гильдии](#) и [цехи](#).

Материальное обогащение религиозно настроенных слоёв населения и священства помогло направить значительные материальные ресурсы именно на возведение памятников культовой архитектуры.

Храмовое зодчество

Так как многие готические соборы строились в течение нескольких десятков лет, а порой и нескольких веков, то службы довольно часто проводились в недостроенных зданиях, что, впрочем, придавало особый эмоциональный настрой всему процессу богослужения.

Замена романского цилиндрического свода на нервюрный положительно сказалась на размерах готических соборов, так как новые конструктивные приемы позволяли смело вытягивать здания не только по горизонтали, но и по вертикали.

В связи с этим соборы готического периода отличаются сильно вытянутыми вверх пропорциями, вертикаль которых зодчие подчеркивали с помощью стрельчатых арок,

башенок-пинаклей, остроконечных порталов, решеток, скульптурных композиций, тянущихся к небу, а также вымпергов, щипцов и, завершающих общую композицию фасада, ажурных крестоцветов.

Говоря об особенностях готического стиля в архитектуре внутреннего убранства соборов, особого внимания заслуживают огромные витражные композиции, которые за счет облегчения их конструкции иногда занимают все внутреннее пространство, которое также проникнуто сплошным «вертикализмом», подчеркивающим неукротимое движение к алтарной части конструкции.

Гражданское зодчество

Здесь особенности готического стиля в архитектуре имели более простые формы с менее агрессивными стрельчатыми элементами.

Увлечшись становлением светской архитектуры, французские зодчие перестраивали в новом архитектурном стиле целые города и селения, превращая их в настоящие «готические» заповедники.

Германия является родиной «кирпичной готики», которая затронула не только постройки светского типа, но и соборное творчество.

К динамичным формам, являющимся основной особенностью архитектуры готического стиля впоследствии возвращались зодчие XIX века, когда наряду с традициями неоклассицизма в архитектуре возник интерес к историческим стилям, в числе которых была готика.

Со временем любовь к «готицизмам» заново покорила Европу и даже затронула некотолическую Россию, преобразовав готический стиль в новое направление, получившее название «неоготика».

Скульптура эпохи готики

Скульптура играла огромную роль в создании образа готического собора. Во Франции она оформляла в основном его наружные стены. Десятки тысяч скульптур, от цоколя до пинаклей, населяют собор зрелой готики.

Взаимоотношение скульптуры и архитектуры в готике иное, чем в романском искусстве. Скульптура поздней готики испытала большое влияние итальянского искусства.

В формальном отношении готическая скульптура гораздо более самостоятельная. Она не подчинена в такой степени плоскости стены и тем более обрамлению, как это было в романский период.

В готику активно развивается круглая монументальная пластика. Но при этом готическая скульптура — неотъемлемая часть ансамбля собора, она — часть архитектурной формы, поскольку вместе с архитектурными элементами выражает движение здания ввысь, его

тектонический смысл. И, создавая импульсивную светотеневую игру, она в свою очередь оживляет, одухотворяет архитектурные массы и способствует взаимодействию их с воздушной средой.

Живопись эпохи готики

Готическое направление в живописи развилось спустя несколько десятилетий после появления элементов стиля в архитектуре и скульптуре.

На период готики пришёлся расцвет книжной [миниатюры](#). С появлением светской литературы расширился круг иллюстрированных рукописей, также создавались богато иллюстрированные часословы и псалтыри для домашнего употребления.

Художники стали стремиться к более достоверному и детальному воспроизведению натуры.

Развивается жанр портрета — вместо условно-отвлечённого изображения модели художник создаёт образ, наделённый индивидуальными, присущими конкретному человеку чертами.

Завершается почти тысячелетнее господство византийских канонов в изобразительном искусстве.

Джотто в цикле фресок [Капеллы Скровеньи](#) изображает людей в профиль, помещает на первом плане фигуры спиной к зрителю, нарушая табу византийской живописи на любой ракурс кроме фронтального. Он заставляет своих героев жестиковать, создаёт пространство, в котором движется человек.

Новаторство Джотто проявляется и в его обращении к человеческим эмоциям.

С последней четверти XIV века в изобразительном искусстве Европы господствует стиль, названный позднее [интернациональной готикой](#). Этот период явился переходным к живописи [Проторенессанса](#).

Витражи готической эпохи

Замена в готических соборах глухих стен огромными окнами привела к почти повсеместному исчезновению монументальных росписей, игравших столь крупную роль в романском искусстве XI и XII вв.

Одним из основных направлений готической живописи стал [витраж](#), который постепенно вытеснил [фресковую](#) живопись.

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.

Алые, желтые, зеленые, голубые стекла, вырезанные соответственно контуру рисунка, горели как драгоценные самоцветы, преображая весь интерьер храма.

Создавая атмосферу окрашенной воздушной среды, витраж воспринимался как источник света.