

ЛЕКЦИЯ 5.

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль

Эпоха, наступившая после 476 года, времени падения Римской империи, называется эпохой **средневековья**. Она продолжалась более тысячи лет. Эта эпоха была начата с разрушения варварами античной культуры. И потребовались столетия, прежде чем европейская культура смогла преодолеть упадок, наступивший после краха античного мира. В X веке в Западной Европе сложился большой стиль в искусстве, который был назван *романским*. В это суровое время, полное междоусобных войн, Западная Европа распалась на множество мелких феодальных государств. На землях бывшего Франкского государства стали складываться три новые нации — французы, немцы и итальянцы. Городов было мало, ремесло и торговля находились на низком уровне. Все необходимое изготовлялось на месте — в феодальном замке или деревенском доме. И все же в западной Европе была одна богатая и влиятельная сила — христианская церковь во главе с папой римским. Поэтому самыми большими и красивыми сооружениями романской эпохи были церкви и монастыри. Почти все романское искусство связано с христианской церковью, потому что других заказчиков, богатых и образованных, в Европе просто не было. Однако, постепенно развивались ремесла, торговля, и в 11 — 12 веках все большую роль начинают играть города. Они обносились мощными крепостными стенами, укреплялись рвом, у мостов и городских ворот стояла стража, улицы на ночь перегораживались цепями на огромных замках. Именно потому, что его нужно было оборонять, дома высились в несколько этажей, причем верхние нависали над нижним. В эту эпоху складывается тип феодального замка.

Романское искусство, романский стиль или романика - это первый из крупных исторических стилей появившийся после падения Римской империи и завершения великого переселения народов.

Он обозначал основные этапы развития художественной культуры Европы, господствовавший на обширной территории Западной Европы и части Восточной Европы от Англии и Испании до Венгрии и Польши с X по XII — XIII века, и вплоть до возникновения готического стиля в XIII веке или позже, в зависимости от региона.

Так, на северо-востоке Франции последняя треть 12 в. уже относится к готическому периоду, в то время как в Германии и Италии характерные признаки романского искусства продолжают господствовать на протяжении значительной части 13 в.

Вся эстетика возрождения берет свое начало из искусства Средневековья. Эстетика Средневековой эпохи отличается высокой степенью теологичности. Таким образом, эстетические понятия Средневековья берут свое начало и завершение в Боге.

Это был стиль средневекового искусства, созданного новой феодальной цивилизацией, искусства, которое было и продолжением, и антитезой античного искусства.

Источником для появления нового стиля послужили Византийский стиль, искусство народов севера Европы и раннехристианские формы.

Но в отличие от Византии, где искусство было строго регламентировано столичной школой, единство романского стиля не исключало обилия местных школ. Не только каждая страна, но и каждая область Европы давала свой вариант романской архитектуры, то камерной, то монументальной, то изобилующей декором, то аскетично строгой.

Разными были системы росписей храмов и принципы их украшения скульптурой.

Значительное развитие получила книжная миниатюра, ювелирная пластика, изделия прикладного искусства.

Основные черты романского стиля:

- Рельефная плоскость, лаконичность и простота;
- Цвета: коричневый, красный, зеленый, белый, серый, черный;
- Бочарные, полуциркульные, прямые, горизонтальные и вертикальные линии;
- Прямоугольные и цилиндрические формы;
- Полуциркульный фриз, повторяющийся геометрический или растительный рисунок; залы с открытыми потолочными балками и опорами по центру;
- Каменные, массивные, толстостенные конструкции;
- Замковая и рыцарская тематика — факелы, доспехи, гербы, бои, оружие.

Архитектура Романики

Основные принципы романской архитектуры выражены в соборе, в монастырской церкви, которые были почти единственными видами общественных зданий эпохи.

Храм был призван объединять «человеческое стадо» в молитвенной покорности Богу, как «символ вселенной», олицетворяя собой торжество и универсальность христианской религии.

В соответствии с идеологией христианства романский храм делился на три части: притвор, корабли или нефы и алтарь. При этом символически эти части уподоблялись человеческому, ангельскому и божественному мирам; или телу, душе и духу. Восточная (алтарная) часть храма символизировала рай и была посвящена Христу; западная — ад и была посвящена сценам Страшного Суда; северная — олицетворяла смерть, мрак, зло; а южная — посвящалась Новому Завету.

В то же время сам Христос говорил, что он есть “путь, истина и жизнь”. И потому проход верующего от западного портала (входа в храм) к алтарю символизировал путь его души из мрака и ада к свету и раю.

Интересно, что в романских соборах вход устраивали часто не в западной стене храма, а в северной. Тогда и путь верующего пролегал из смерти и зла к добру и вечной жизни.

Композицию в средневековье понимали буквально- как складывание нового из готовых форм.

И сегодня романский собор кажется нам как бы составленным из нескольких самостоятельных объемов, как из кубиков.

Массивные башни с шатровыми вершинами; толстые стены узкими окнами, почти лишенные украшений; простота и строгость линий, подчеркивающих устремленность вверх, внушали мысль о бессилии человека и помогали верующему сосредоточиться на происходящем богослужении.

Интерьер романского храма был мрачным, в нем господствовали простые строгие ритмы: гладкие плоскости стен, однообразные ряды столбов и полукруглых арок, подпирающих свод.

Внутреннее пространство храма и его внешний облик точно соответствовали друг другу. Стрoения, считающиеся образцами архитектуры этого периода, имеют вид крепостей: это замок-крепость и храм-крепость.

В период междоусобиц романские церкви могли выдерживать осаду и служить убежищем во время войны.

Рыцарские замки строились на возвышенных местах, удобных для защиты от противника, а затем обносились высокими стенами и рвом.

Они были символом власти феодала над окрестными землями.

Предметы домашнего обихода, ткани и мебель для общества, которое базировалось на ведении натурального хозяйства, изготавливались только под нужды этого хозяйства, абсолютно не давая развитию стиля ничего.

Скульптура

Романская скульптура вступила в полосу своего расцвета с 1100 года, подчиняясь, как и романская живопись, архитектурным мотивам. Она в основном использовалась во внешнем украшении соборов.

Рельефы чаще всего находились на западном фасаде, где располагались вокруг порталов или размещались по поверхности фасада, на [архивольтах](#) и [капителях](#).

Изображая религиозные сюжеты, романские художники не стремились создать иллюзию реального мира. Их основной задачей стало создание символического образа вселенной во всем её величии.

Так же романская скульптура несла в себе задачу напомнить верующим о боге, скульптурное убранство поражает обилием фантастических существ, отличается экспрессией и отзвуками языческих представлений.

Романская скульптура передавала волнение, смятение образов, трагичность чувств, отрешённость от всего земного.

Особое внимание уделялось скульптурному украшению западного фасада и входу в храм. Над главным перспективным порталом обычно размещался [тимпан](#) с рельефом, изображающим сцену Страшного Суда.

Кроме тимпана, рельефами на фасаде украшались архивольты, колонны, порталы, на которых изображались апостолы, пророки и ветхозаветные цари.

Целостность и четкость объемов и лаконичный геометризм профилей архитектуры требовали от скульптуры безоговорочного подчинения, и в результате в рельефе человеческая фигура подвергалась еще большей деформации, чем в живописи. Так, в тимпанах полукруг верхнего контура властно подчиняет фигуры, заставляя их корчиться, на дверных же косяках фигуры непомерно вытягиваются.

С распространением ересей в скульптуру проникают темы нерелигиозного содержания, где главными действующими лицами становятся крестьяне, кузнецы, жонглеры, акробаты, появляются и эпизоды из древней и средневековой истории.

Предметом особого интереса романских скульпторов становятся образы народной фантастики: полужвериные, получеловеческие маски, наделенные острой выразительностью, насмешливые фантастические лики с гримасами.

Человеческий образ романское искусство не наделяло, как правило, благородством и красотой.

Романская скульптура открыла новые стороны действительности — образы чудовищного и безобразного.

Наиболее известной сохранившейся крупной скульптурной работой протороманской Европы является деревянное распятие в натуральную величину по заказу архиепископа Геро из Кёльна около 960–65 гг., ставшее, вероятно, прообразом многих популярных произведений этого типа.

Живопись

Сохранившаяся до наших дней романская стенная живопись относится к периоду, который начинается приблизительно в последней четверти XI в. и кончается, в зависимости от районов, между 1150 и 1250 гг.

Особое место в романском искусстве Европы занимает испанская живопись. Это хорошо сохранившиеся монументальные ансамбли и произведения станковых форм — алтарные изображения «фронталес», расписные балдахины и миниатюра.

Произведения монументальной живописи Испании отмечены грубоватой и суровой выразительностью, имеют четкий контурный рисунок; предпочтение отдается плотным, кроющим краскам, особенно характерны коричневые тона.

Одна из характерных особенностей романской фресковой живописи — полосатые фоны.

Большая часть сохранившихся монументальных росписей — украшала некогда небольшие сельские церкви относительно небольшой испанской провинции Каталонии.

Это открывало путь проникновению в живопись фольклорных элементов.

В основу сюжетных программ настенных росписей и скульптурного декора, где доминирует повествовательное начало, была положена идея непримиримой борьбы божественного блага и греховности человека как выражения дьявольского зла, незыблемости мирового порядка, установленного Богом, который вершит Страшный суд в конце времен. В технике росписей, в трактовке объёмов, плоскостности изображений и постановке фигур заметен византийский канон, сильно, однако, искажённый местными влияниями. Примечательно, что в живописи, как и в скульптуре романского стиля фигуры или непропорционально вытянуты, или наоборот, у них большая голова, из-за чего вся фигура кажется приземистой, “карликовой”. В отдельных случаях у фигур увеличены ладони или ступни ног. **Создаётся впечатление, что художникам X-XII веков важна была не правильность передачи внешнего облика человека, а выразительность, экспрессия поз и жестов.**