

Здравствуйте, уважаемые учащиеся!

Учебная дисциплина: Мировая художественная культура

Тема программы: Художественная культура Средних веков

Тема урока: Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной)

Задание к лекции

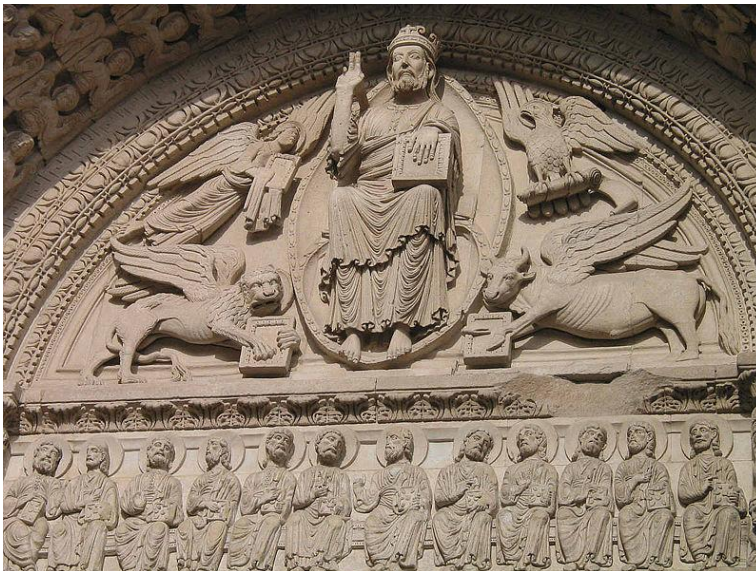
Вам необходимо самостоятельно изучить текст лекции, составить конспект, выполнить задания.

Выполненную работу (оформить в тетради) отправить отдельным файлом (электронный документ, фото) в личное сообщение через социальные сети VK (<https://vk.com/id362327180>), ОК или на почту dyachtnko.1980@mail.ru

Если такой возможности нет, выполненное задание предоставить в рукописном виде при выходе на учебную практику.

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

Европейская культура X-XIV вв. до сих пор поражает исследователей своими достижениями в области искусства. Готический и романский стили оказали колоссальное влияние не только на средневековую архитектуру. Их черты прослеживаются в живописи, литературе, скульптуре, музыке и даже моде той далекой эпохи.

Романский стиль, ставший первым значительным явлением культуры феодальной эпохи, просуществовал с конца X по XII столетие. Он формировался в сложное время, когда Европа распалась на мелкие феодальные государства, враждовавшие между собой. Практически все виды искусства, одни в большей степени, другие – в меньшей, испытали на себе влияние романского стиля, который стал закономерным этапом эволюции средневековой европейской культуры.

Между Античностью и Новым временем

С того момента, как в 476 году Одоакр, предводитель одного из германских племен, сверг последнего западно-римского императора Ромула Августула, историки традиционно начинают отсчет следующей эпохи – Средневековья. Принято считать, что завершился этот период в конце XV

века, когда европейцы стали открывать и активно осваивать новые для них континенты. Название «Средние века» придумали итальянские гуманисты в XV столетии. Они полагали, что наступает время возрождения античной культуры, знаний, традиций и ценностей, предававшихся забвению на протяжении тысячи лет. Гуманисты были уверены, что ничего достойного с момента падения Рима не происходило, что это был темный период упадка и варварства. Поэтому с изрядной долей снисходительности прошедшее тысячелетие они назвали Средневековьем – промежутком между Античностью и зарождавшимся Новым временем.

Отчасти гуманисты были правы: некогда процветавшие города и хорошие дороги пришли в упадок, античная культура была практически позабыта. Религиозные фанатики целенаправленно уничтожали ее наследие. Но с другой стороны, Средние века оказали значительное влияние на развитие человеческой культуры. *Именно в этот период сформировались современные европейские языки, открылись университеты, были написаны произведения, до сих пор волнующие нас, построены многие города, величественные соборы, родился новый стиль в искусстве – романский.* Возросла и духовная активность: широкое распространение получило паломничество. По дорогам Европы тысячи людей шли в монастыри для поклонения мощам и реликвиям.

Происхождение названия

Новое направление в культуре неслучайно получило название **романского стиля**, так как в его основу были положены приемы, разработанные еще в Древнем Риме. Разумеется, он не имел прямого отношения к языческой культуре, напротив, новый стиль полностью формировался на базе христианского вероучения. Тем не менее, многое в нем напоминало Античность: строились монументальные здания, соблюдались те же эстетические нормы, которых придерживались архитекторы Рима. Например, отсутствовали мелкие детали, избыточный декор, акцент в сооружениях делался на мощной кладке. Романский стиль в Средневековье стал общеевропейским, его канонов придерживались во всех государствах континента, включая Древнюю Русь.

Главные особенности

Новое направление в искусстве совершенно отвергло свойственный античной архитектуре запас декоративно-орнаментальных средств и присущие ей пропорциональные формы. То немногое, что все-таки сохранилось, было огрублено и изменено.

К **особенностям романского стиля** искусствоведы относят:

- 1) его эмоциональное начало, психологизм;
- 2) единство различных видов искусств, среди которых архитектура занимала ведущее место;
- 3) теоцентризм (Бог в центре всего);
- 4) религиозный характер искусства;
- 5) имперсональность (считалось, что руку мастера направляет Бог, поэтому нам почти неизвестны имена средневековых творцов).

Стилевыми признаками романики являются:

- 1) огромные здания, целиком выстроенные из камня;
- 2) полукруглая сводчатая арка;
- 3) массивные и толстые стены;
- 4) рельефы;
- 5) настенные росписи;
- 6) плоскостные, необъемные изображения;
- 7) скульптура и живопись были подчинены архитектуре и использовались в храмах и монастырях.

Основные архитектурные сооружения романского стиля

Феодалный замок. Обычно он располагался на возвышенности, удобной для наблюдения и обороны. Четырехугольная или круглая башня – донжон, составляла ядро крепости.

Храм. Возводился в традициях базилики. Это было продольное помещение с тремя (реже пятью) нефами.

Монастырский комплекс, которому были присущи узкие окна и толстые стены.

Да и сами средневековые города с рыночной площадью в центре, где был выстроен кафедральный собор, больше напоминали крепости, окруженные массивными стенами.

Романский стиль в архитектуре Средневековья XI-XIII вв. – это время блистательного расцвета европейского искусства. Возводились рыцарские замки и королевские дворцы, мосты и городские ратуши. На развитие архитектуры Средневековья, как и на другие области общественной жизни данного периода, огромное влияние оказало христианство. После падения Римской империи менялись государственные границы и правители, только могущественная христианская церковь оставалась непоколебимой. Для укрепления своего влияния она прибегала к особым методам. Одним из них было строительство на центральных площадях городов величественных храмов. Это было порой единственное высокое каменное здание, которое было заметно издали.

Как уже было сказано, господствовавший в Европе в XI-XII столетиях (а в некоторых странах и в XIII) архитектурный стиль назывался романским от латинского слова Roma (Рим), поскольку мастера того времени использовали некоторые древнеримские приемы строительства.

На Западе базилика сохранилась, в отличие от Византии, где она со временем уступила место крестово-купольному храму. Правда, ее формы усложнились и усовершенствовались. Так, размеры восточной части церкви

увеличились, а под ее полом располагалась крипта – тайное помещение. Здесь хранили святые реликвии и погребали служителей церкви.

Все здания в романском стиле, будь то базилики или замки, имели схожие черты:

- 1) монументальность;
- 2) малорасчлененные формы;
- 3) суровый крепостной характер архитектуры;
- 4) преобладание прямых линий (исключение составляли только полуциркулярные арки).

ОСОБЕННОСТИ РОМАНСКОГО СТИЛЯ:

- ✘ Особенности романского стиля:
- ✘ Значительное влияние византийской архитектуры.
- ✘ Применение древнеримских строительных приемов.
- ✘ Воплощение духа воинственности
- ✘ Простота и строгость линий, подчеркивающих устремленность вверх, преобладание горизонталей.
- ✘ Ясность силуэта, мрачность и строгость сооружения.
- ✘ Стремление к завершённой целостности, строгости и простоте, отсутствие украшений и орнаментов.

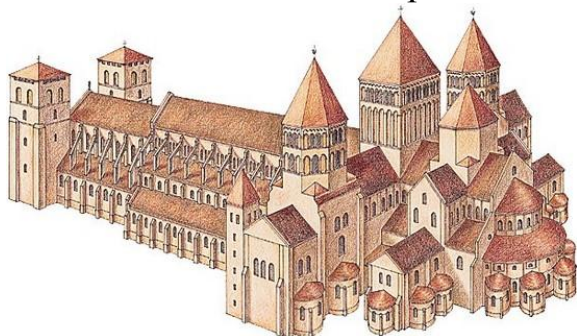
Безусловно, в XI-XII столетиях ведущая роль принадлежала церковной архитектуре. К тому времени понтификат сосредоточил в своих руках невероятные богатства, часть которых шла на строительство храмов и монастырей. В этот же период необычайно возросло число пилигримов, поэтому старые романские базилики, расположенные на самых многолюдных путях, уже не могли вместить всех паломников. По этой причине строительство храмов начинает переживать настоящий бум. Приблизительно после 1000 года в короткий срок были отстроены десятки базилик, особенно в Италии и Франции. Европейские народы соперничали друг с другом, стараясь превзойти убранством и размерами своих храмов. Впрочем, первые романские церкви не отличались изяществом, они были относительно невысокими и массивными. Окна были небольшими, стены - толстыми, поскольку храм в первую очередь рассматривался в качестве места убежища как духовного, так и физического (во время осад). Кладка стен доходила до 3, а порой и до 5 метров в толщину. В оформлении церковного фасада редко применялся декор, внешнее убранство было очень скромным, с немногочисленными скульптурными элементами. Все внимание сосредотачивалось на декоре внутреннем. Интерьер в большом количестве украшался фресками (росписями по сырой штукатурке), рельефами и скульптурами, унаследованными от античного мира. Эта традиция активно развивалась и в Средние века, став одной из характерных черт романского стиля.

Что представляли собой базилики?

Это были трех- или пятинефные сооружения прямоугольной формы. Изначально центральный неф имел деревянный потолок, однако со временем его научились перекрывать каменными сводами. Тем не менее, их давление могли выдержать только чрезвычайно мощные стены и столбы, разделявшие нефы. Дополнительную надежность стенам придавали узкие, похожие на бойницы окна. Поэтому внешне романские храмы часто напоминали крепости, а внутри них царил полумрак. Мощные башни, которые возвышались как на пересечении трансепта и главного нефа, так и у восточной стены и по углам западного фасада, только усиливали сходство базилики с крепостью. Кроме того, внешнему облику храма это придавало строгость, величавость и даже суровость. Во время войн романские базилики служили надежным убежищем, наряду с крепостями.

Обилие полукруглых арок – еще одна примечательная черта романского стиля. В средневековых храмах они использовались не только в дверях и окнах, но и в оформлении фасадов и интерьеров. Западная часть романской базилики декорировалась чрезвычайно пышно. Это служило двум целям: привлечению верующих и устрашению тех, кто ведет неправедную жизнь. Поэтому и сюжеты для церковных тимпанов (углубленная ниша над входом, обрамленная аркой) выбирались соответствующие.

Церковь аббатства Ключни – замечательный пример романской храмовой архитектуры. Более того, приемы, использованные для ее строительства, оказали немалое влияние на средневековых мастеров.

Черты романского стиля в древнерусском зодчестве

Владими́ро-Суздальская Русь славилась своей белокаменной архитектурой. Строительство православных храмов достигло расцвета при Андрее Боголюбском. Князь пригласил немецких мастеров, которые обогатили русское зодчество приемами западноевропейской романской архитектуры. С тех времен сохранились до наших дней Золотые ворота во Владимире, некогда бывшие частью городской стены.

Другим примером романского стиля является Успенский храм. По соседству с ним во Владимире был позже возведен Дмитриевский собор, отличающийся богатством белокаменной резьбы и красивыми фресками.

Рыцарские замки

Романский стиль в Средневековье нашел свое отражение и в строительстве крепостей. Период XI-XII вв. – это время развития рыцарской культуры и становления феодальных отношений. До второй половины X столетия замки строились из дерева на естественных возвышенностях или насыпных холмах. Позднее такие крепости стали возводить в соответствии с романскими традициями и по особым правилам. Они имели специальные сторожевые башни, главная из которых – донжон. Единственный вход открывался изнутри замкового комплекса.

Мебель была под стать помещениям: массивная, функциональная, по минимуму декорированная, словом, полностью соответствовала господствовавшему романскому стилю. Крепостные сооружения имели собственную небольшую церковь, тюрьму и множество хранилищ, позволявших выдерживать длительные осады.

Наглядным примером замка в романском стиле может служить крепость Конви (Уэльс, Великобритания). Она входит в число самых крупных сохранившихся средневековых крепостей. Замок возвели по указу Эдуарда Первого в конце XIII столетия. Конви окружают 8 цилиндрических башен, в которые почти не заглядывает солнце, и массивные оборонительные стены. Их каменная кладка практически не пострадала за 800 лет, хотя крепость неоднократно подвергалась осадам. На ее строительство король потратил баснословную сумму – 15 тысяч фунтов стерлингов, что по современному

курсу составляет 193 млн. евро. Замок Конви, чья территория разделена на внешний и внутренний двор, был выстроен на холме и считался неприступным. Чтобы защитить крепостные стены от возможного подкопа, их возвели на прочной скалистой породе.

Изобразительное искусство

До X века в европейской живописи практически не было образов человека. Она изобиловала растительными, животными и геометрическим орнаментами. Но с зарождением романского стиля на смену орнаментальному искусству приходит изображение человека: святых и библейских персонажей. Конечно, это было еще условное воспроизведение, но, несомненно, знаменовавшее собой большой шаг вперед.

В декоре романских храмов большое место отводилось фрескам и витражам. Стены, своды, колонны и капители базилик были расписаны многоцветными яркими фресками. Такие церкви «насеяло» большое количество фантастических созданий, вырезанных в камне. Средневековые скульпторы заимствовали их из языческого прошлого германских и кельтских племен.

К сожалению, лишь незначительная часть монументальной живописи в романском стиле дошла до наших дней. Такими примерами могут служить фрески монастырских церквей Санта-Мария-де-Игасель (Испания) и Сен-Савен-сюр-Гартамп (Франция).

В последнем случае речь идет о большом цикле росписей, занимающих все пространство свода, на котором лаконично изображены различные библейские сюжеты. На светлом фоне четко вырисовываются фигуры, очерченные ярким контуром. О светском же декоративно-прикладном искусстве можно судить по вышитому гобелену из Байе. На длинной полосе ковра вытканы эпизоды завоевания Англии нормандскими рыцарями в 1066 г.

Помимо фресок широкое распространение получила в романскую эпоху книжная миниатюра, отличавшаяся пышностью и красочностью. В монастырях имелись специальные мастерские – скриптории, где переписывались и украшались манускрипты. Книжная миниатюра того периода стремилась к повествовательности. Изображение, как и текст, делилось на абзацы – визуальные единицы рассказа. Впрочем, были иллюстрации, носившие самостоятельный характер и отражавшие суть повествования. Или же художники вписывали текст в строгие геометрические фигуры рисунка.

Большим разнообразием отличались миниатюры, которыми иллюстрировали исторические хроники.

Для музыкального искусства XI-XII столетий громадное значение имело разделение его на светскую и церковную музыку. В эту эпоху для всех западноевропейских стран орган становится признанным храмовым инструментом, а латинский язык – единой формой богослужебного пения. Христианская музыка, творцами которой в основном были французские и итальянские монахи, сыграла огромную роль в создании основ профессиональной музыкальной культуры Европы.

Главной вехой в истории этого искусства стало нововведение, сделанное Гвидо из Арrezzo. Этот итальянский монах, учивший пению мальчиков, разработал принципы нотной записи, которыми пользуются и поныне. До него звуки записывались невмами, квадратными нотами. Однако, используя их, никак не удавалось наглядно изобразить высоту звука. Гвидо из Арrezzo поместил напевы на 4-нотный линейный стан, решив тем самым проблему.

Резец и камень

Лучше образцы романского архитектурного стиля представляли собой единство зодчества, ваяния и живописи. Уже издали, идя на богослужение, верующие видели внешнее скульптурное оформление фасада храма. Внутри они проходили через главный портал – богато украшенный каменной резьбой вход, находившийся на западной стороне здания. Его бронзовые массивные ворота нередко украшали рельефами, изображавшими библейские сцены.

Внутри храма верующий шел к алтарю мимо сводов, колонн, капителей, стен, также украшенных каменной резьбой и фресками. В основу изображений были положены сюжеты из Священного Писания, однако главной всегда оставалась фигура Бога Вседержителя, беспощадного к нераскаявшимся грешникам и торжествующего над врагами. Именно так представляли Создателя люди Средневековья. Неслучайно храмы, построенные в романском стиле, называли «Библией в камне».

В скульптуре того периода, как и в живописи, происходит усиление роли человеческой фигуры в декоративно-орнаментальной композиции. Однако монументальное ваяние, унаследованное от Античности, было полностью подчинено архитектурным формам. Поэтому огромная роль в украшении базилик отводилась каменной скульптуре, создаваемой обычно на фоне рельефов. Как правило, ими украшали не только интерьер, но и наружные стены базилик. Во фризах – декоративных композициях,

преобладали фигуры приземистых пропорций, а на столбах и колоннах – удлиненных.

Особенности ваяния

Помимо этого, скульптурные рельефы располагались и над главным порталом. Чаще всего это было изображение Страшного суда. Вероятно, самой знаменитой является сцена, украшающая вход собора Сен-Лазар в городе Отен (Бургундия). Это редкий случай, когда до нас дошло имя мастера, создавшего рельеф, – Гизлеберт.

В центре изображения находится фигура Христа, вершащего суд. По правую руку от него стоят ликующие праведники, по левую – дрожащие грешники. Самое примечательное в данном рельефе – разнообразие человеческих чувств. В движениях, позах и на лицах отражается страх или надежда. Главным для мастера было создать не правдоподобные фигуры, а изобразить всю гамму переживаемых чувств.

В каждой стране ваяние имело свои национальные особенности. Например, в Германии, в отличие от Франции, фасады и внешние стены

храмов почти не декорировались. Немецкая скульптура романского стиля строга и аскетична, сурова и достаточно абстрактна. Пример тому – церковь Лаахского аббатства Святой Марии.

В скульптурном декоре романских храмов проявилась не только любовь к духовному, но и к необычному, фантастическому. Здесь можно увидеть каменные орнаменты редкой

красоты и сложности: кентавров, крылатых драконов, обезьян, играющих в шахматы, и пр. Фигурки сказочных существ, заимствованных из преданий

германских племен, нередко украшали фасады и капители колонн романских базилик.

2. ЗАДАНИЯ

1. Составить краткий конспект лекции.

2. Изучить материалы видеофильма по следующей ссылке:

<https://www.youtube.com/watch?v=bj1YI7ww2DE>

3. Ответить на вопросы.

1. Какое время просуществовал романский стиль?
2. Каково происхождение названия «романский стиль»?
3. Какие общие черты имели все здания в романском стиле?
4. Стиливыми признаками романики являлись...
5. Что представляли собой базилики?
6. Какой архитектуре принадлежала ведущая роль в XI-XII столетиях?

3. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовить электронную презентацию «Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) – синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора» (12-15 слайдов).