

Содержание:

image not found or type unknown

ВВЕДЕНИЕ

Искусство каждой эпохи и страны теснейшим образом связано с историческими условиями, особенностями и уровнем развития того или иного народа. Оно обусловлено политико-экономическими, религиозно-философскими учениями и отражает насущные проблемы жизни общества. В то же время искусство живет и развивается по своим собственным законам, решает свои, художественные задачи. И научившись ценить и понимать это особое содержание искусства, люди становятся наследниками того духовного богатства, которое хранит для нас художественная культура человечества. В исторической науке понятие «средневековье» укрепилось после того, как в эпоху Возрождения был провозглашен возврат к античной культуре. «Промежуточные века» между античностью и Возрождением с легкой руки итальянских гуманистов стали именоваться средними. Очевидна условность такого понятия, показательна огромная продолжительность данного периода - более тысячелетия, не вызывает сомнения важность и многогранность содержания этого этапа в истории человечества.

Для гуманистов эпохи Возрождения и деятелей французского Просвещения понятие средневековья было синонимом одичания и грубого невежества, а средние века - временем религиозного фанатизма и культурного упадка. Напротив, историки так называемой «романтической» школы начала XIX в. называли средневековье «золотым веком» человечества, воспевали достоинства рыцарских времен и расцвет культурных и христианских традиций.

Социальная культура средневековья выступает, прежде всего, как строго определенное взаимодействие социальных групп, основанное на сочетании прав на землю с местом в обществе.

В основе средневековой культуры лежит взаимодействие двух начал - собственной культуры «варварских» народов Западной Европы и культурных традиций Западной Римской империи - права, науки, искусства, христианства. Эти традиции

усваивались во время завоевания Рима «варварами». Влияли на собственную культуру языческой родоплеменной жизни галлов, готов, саксов, ютов и других племен Европы.

Взаимодействие этих начал дало мощный импульс становлению собственно западноевропейской средневековой культуры.

Сущность культуры любой эпохи, прежде всего, выражается в представлениях человека о себе самом, своих целях, возможностях, интересах.

В средневековой культуре эти представления во многом формировали деятели церкви. Они стремились общественные отношения объяснить по образцу отношений человека и бога. Подчинение, смирение, покорность становятся главными ценностями общественной жизни, которые проповедует христианское духовенство.

Архитектура Средневековья включает в себя 4 основных стиля: «Каролингское возрождение», Оттоновское искусство, романский стиль и готика.

«Каролингское возрождение» (расцвет культуры, относящийся в эпоху первого императора «Священной Римской империи» Карла Великого и династии Каролингов (8 – 9 вв.). Эпоха Карла Великого ознаменовалась реформированием административной, судебной и церковной сфер, а так же возрождением античной культуры. Столица империи Аахен стала центром этого возрождения. Самым значительным сохранившимся сооружением является капелла императорской резиденции в Аахене, пример монументальной основательности каролингской архитектуры, следовавшей ранним христианским образцам. Нововведением можно считать западный придел – паперть с этой стороны церкви, окруженную башнями. «Каролингское возрождение» оказало большое влияние на Оттоновское и романское искусство.

Оттоновское искусство – искусство «Священной Римской империи» 10 – 11 вв. Название происходит от династии, основанной Оттоном Великим. Об этом периоде известно в основном по изобразительному и прикладному искусству. На церковную архитектуру Оттоновского искусства оказал большое влияние каролингский стиль: базилики строились с восточным и западным хорами и трансептами или с тщательно разработанной западной апсидой, украшались мозаиками и фресками. Башни и массивные стены с маленькими окнами делали эти базилики похожими на крепости. Оттоновское искусство оказало значительное влияние на все европейское искусство и явилось основой для романского стиля.

Архитектура династии Каролингов

В течение многих веков постоянно отличались попытки западноевропейской цивилизации сравняться с достижениями древних римлян. В 5 веке Западная Римская империя была завоевана племенами варваров, распространивших свое влияние на всю Европу. В 711 году вестготы, захватившие Испанию, были изгнаны оттуда арабами. В 732 году вождь франков Карл Мартелл в битве под Пуатье отразил нападение арабской армии, надвигавшейся с Пиренеев с целью подчинить на Западе Галлию арабской империи. Империя арабов к тому времени уже охватывала Сицилию, части Южной Италии и почти всю Испанию. Сын Карла Мартелла – Пипин III Короткий – в 751 году провозгласил себя царем франков и основал династию Каролингов, имя которой восходит к Карлу Мартеллу.

Сын Пипина – Карл Великий (около 742 – 814) – 25 декабря 800 года был коронован в соборе св. Петра в Риме и стал первым императором Священной Римской империи. Скоро сфера правления Карла Великого охватывала почти всю территорию современной Германии, Нидерланды, Бельгию, Швейцарию, Францию и Италию.

Из архитектуры Каролингов до нас не дошло практически ничего. Но сохранился, вероятно, наиболее значительный памятник – знаменитая дворцовая капелла Карла Великого в Аахене, образующая сегодня сердце кафедрального собора. Она была начата по приказу Карла Великого около 790 года по проекту Одо фон Меца и освящена около 800 года. Но дворец, к которому она относилась, исчез почти полностью. Он должен был напоминать об императорском Риме и соответственно назывался Латеран, по названию папской резиденции в Риме.

Подобно храму, господствующему на римском форуме, дворцовая капелла Карла Великого стояла в конце обрамленного колоннами переднего дворца, который мог вместить 7000 человек. В западной части капеллы находилась лоджия, обращенная во двор. Из нее император, сидя на троне, мог общаться с народом. Капелла перекрыта восьмичастным сомкнутым сводом. Внешняя стена имеет 16 углов.

Самым известным памятником эпохи Каролингов считается «надвратный» зал монастыря Лорш 8 века под Дармштадтом, который по предположениям построен в 800 году. Это свободно стоящее сооружение – трехпролетные выездные ворота монастыря, напоминающие римскую триумфальную арку. Полуколонны и пилястры с каннелюрами и с причудливо оформленными сложными капителями выделяются

на многоцветном фоне из каменных плиток коричневого и кремового цветов. Подобные ворота строились и в других монастырях средневековой Европы.

Культурный и интеллектуальный расцвет империи Каролингов закончился в 9 – начале 10 века. Наследниками Каролингов стали Оттоны.

Архитектура династии Оттонов

В 9 веке вследствие вторжения викингов, магометан, арабов и мадьяр, достижения Каролингов уступили место глубокому кризису. Но Оттон I Великий (936 – 973), который в 962 году был коронован в Риме как первый саксонский император, снова реанимировал имперскую концепцию. Великая Оттонская империя, существовавшая до 1056 года, была по площади меньше, чем империя Каролингов, поскольку к ней не относилась территория нынешней Франции. Она включала в себя, прежде всего Германию и часть северной Италии. С этого времени Франция и Германия шли каждая своим путем, в них развивались самобытные культуры.

На фоне усиления феодальной системы имперские епископы Оттонской империи строили как крепости, так и церкви, создавали армии, преподавали религиозные принципы, там самым создавали образ воинствующей церкви, которому романская архитектура Европы была призвана придать адекватное выражение.

Майнцкий собор, строительство которого было начато в 978 году и с тех пор неоднократно возобновлялось, и заложенный в 1009 году собор в Падерборне связали каролингские формы с раннехристианскими римскими в тот архитектурный образ, который мы можем рассматривать уже как типично германский. Производящая мощное впечатление церковь св. Михаила (построена 1001 – 1033 гг.) в Хильдесхайме в новейшее время была восстановлена в своем первоначальном виде. Этот храм имеет на западе и на востоке по одной круглой апсиде, а так же западный и восточный поперечные нефы (трансепты) с башней над каждым средокрестием и круглыми лестничными башнями на концах креста. Церковь св. Михаила имеет некоторые новые элементы – апсида на западе поднимается над криптой, к которой можно попасть по уходящим под землю лестницам. Вход в саму церковь расположен в южном боковом нефе, который таким образом становится своего рода внутренним нартексом.

Мощный Шпейерский собор с нефом длиной 72 метра был построен в 1030 году при Конраде II. Этим же временем датирована и мощная крипта с крестовым сводом; а

потолок под нефом, который, возможно, был выполнен около 1060 года, представлял собой плоскую деревянную конструкцию. Во время нового этапа строительства в 1082 – 1106 гг. каждый четный пилон центрального нефа был усилен колоннами для поддержки каменного крестового свода, который был возведен тогда же. Волнообразный ритм объединяет всю декорацию фасадов в единую систему, в которой доминируют бесконечные аркатурные пояса, украшающие башни, стены, окна, апсиду.

Архитектура романского стиля в странах Европы

Франция. Франция в большей степени, чем Германия, пострадала от краха империи Каролингов и сопровождавших его вторжений викингов, мадьяр и арабов. История Франции характеризовалась междоусобицей и борьбой мелких, враждовавших между собой провинций. В связи с этим сложился ряд региональных школ романского стиля. Важнейшие из них, наряду с Нормандией на севере, располагались в центральных и южных регионах. Бургундия на востоке, Аквитания на юго-западе, Овернь в центре, Пуату на западе, и Прованс на юго-востоке, через них проходили важные паломнические пути с их особой архитектурой.

Самой большой силой во Франции, без сомнения, была церковь, в частности, два ведущих ордена – бенедиктинцев и цистерцианцев, - крупные монастыри которых, Клуни и Сито, оказывали огромное влияние на религиозную жизнь, архитектуру и искусство всего западного христианского мира.

Франция внесла значительный вклад в развитие романской архитектуры, прежде всего в организацию пространства и планировку восточной стороны (так называемой алтарной части) церковных зданий. Так, например, историки архитектуры объясняют возникновение венца капелл тем, что среди священников и монахов установился обычай ежедневно читать мессу; в то же время росла популярность паломничества и поклонения святым. Для того чтобы паломники в таких церквях, как церковь Сен-Мартен в Туре, где недалеко от апсиды на востоке хора располагалась чтимая гробница святого, могли посещать ее, не мешая каноникам, снаружи вокруг апсиды была проведена галерея. К ней были пристроены дополнительные капеллы с алтарями в форме маленьких полукруглых апсид. Такая восточная галерея вокруг хора с радиальными часовнями стала широко распространенной в иконографии французского романского стиля и готики.

Одним из самых ранних сохранившихся примеров галереи с венцом капелл является церковь бенедиктинского монастыря Сен-Флибер в Турню в Бургундии, строительство которой продолжалось примерно с 1008 года и до середины 11 века с расширениями, сделанными примерно в 1120 году. Вестверк, нартекс и восточная апсида здесь, как на уровне Крипты, так и на нижнем этаже, окружены венцом капелл. Благодаря отсутствию утонченной орнаментики или профилированных карнизов, Сен-Флибер демонстрирует строгую простоту раннего французского романского стиля.

С другой стороны, различные части здания по-разному и по-новому покрыты каменными сводами. Это напоминает о том, что Бургундия, страдая в первой половине 10 века от вторжения мадьяр, которые сжигали и грабили города и здания, познакомила Европу с пожароустойчивыми сводчатыми конструкциями.

Крупный бенедиктинский монастырь Ключни был не только самым значительным сооружением в Бургундии, но и одним из самых влиятельных объединений в средневековой Европе. Он был основан в 910 году Вильгельмом Благочестивым, герцогом Аквитанским, с привилегией не подвергаться никакому вмешательству извне со стороны церкви или светской власти. В ходе последующих трех столетий здесь был оптимально реализован возникший примерно около 820 года Сан-Гелленский план-проект идеального монастырского комплекса. Аббат Ключни порвал с бенедиктинской традицией, согласно которой каждый монастырь управлялся самостоятельно, и осуществлял непосредственный контроль над 1450 ключнийскими монастырями.

Сегодня монастырские церкви в Ключни именуется в хронологическом порядке. Ключни I была освящена в 927 году и в 955 – 981 гг. заменена на Ключни II, в которой только около 1010 года был построен цилиндрический свод. Наконец, в период 1088 – 1130 гг. была построена Ключни III – самая крупная церковь христианского мира в то время. Каменные цилиндрические своды являлись идеальным резонатором для антифонного пения в латинских мессах, которыми был знаменит ключнийский орден. Монастырь был в значительной степени разрушен в 1810 году в ходе Французской революции.

В высшей степени оригинальная церковь Сен-Бенин в Дижоне является еще одним зданием бургундских ключнийцев, от которой сегодня осталось очень немного. Она была построена в 1001 – 1018 гг. Вильгельмом фон Вольпиано. Церковь представляла собой пример фантастического синтеза высокочтимых памятников прошлого с архитектурными достижениями 10 века. Самым интересным элементом

была ротонда в восточной части церкви. Круглое помещение Сен-Бенин возвышалось над покрытой сводом криптой и было образовано тремя концентрическими кругами с двухэтажными аркадами на колоннах. В самом внутреннем круге был еще и третий этаж в виде фонаря, со световым отверстием наверху.

Нормандия. Принявшие христианство викинги норманны создали по обе стороны Ла-Манша государства с четкой организацией. Церковь аббатства Нотр-Дам в Жюмьеже устанавливала норму для церковного строительства в норманнском романском стиле. В 1037 году было начато ее строительство, и 30 лет спустя она была освящена Вильгельмом завоевателем после его триумфального возвращения из побежденной Англии. Для впечатляющего западного фасада были применены обычные в начале 11 века в Германии парные башни, завершения которых имели оригинальную октогональную форму. Высокий неф интересен характерной сменой опор в парном ритме: цилиндрические пилоны чередуются в многосоставными столбами, проецирующимися на стену с виде лопаток.

Более поздние романские и готические церкви перекрывались каменными сводами, покоившимися на таких сложных опорах, но в это время еще не существовало решений для проблем, возникающих при высоких каменных сводах. Потолки в Жюмьеже имели деревянную конструкцию. В поперечном нефе мы впервые видим типично норманнскую кладку из двух рядов камней. Здесь стена настолько массивна, что образует самостоятельное строительное сооружение с первым этажом аркад и широкими внутренними хорами над ним.

Несколько позднее возникли две аббатские церкви с более сильным давлением: Санта-Трините, начатая в 1062 году церковь женского монастыря, и Сен-Этьен, более роскошная церковь мужского аббатства, начатая тоже в 60-е годы. В то время как нефы обеих церквей первоначально имели плоские деревянные потолки, которые около 1105 – 1115 гг. были заменены на каменные своды, в алтарном помещении церкви Санта-Трините, вероятно, уже в 80-е годы 11 века был установлен большой двухпролетный крестовый свод. При этом речь идет о самом раннем европейском примере крестового свода, перекрывающем такое широкое помещение.

Вероятно, его можно сравнить с крестовым сводом Шпейерского собора, заменившим деревянный потолок над средним нефом около 1082 – 1106 гг. Характерной особенностью романских церквей являлось усиление сводов подпружными арками, разделяющими каждый пролет нефа.

Англия. Похоже, что в конце 11 века инициатива в строительстве сводов довольно неожиданно перешла к Англии, где норманнский стиль был введен королем Эдуардом Исповедником в Вестминстерском аббатстве даже еще до завоевания Англии норманнами.

Политика созидания вместо разрушения, которую норманны вели после завоевания 1066 года, без сомнения, была беспримерной по масштабам и эффективности. Типами зданий, которые норманны изобрели в качестве символов нового культурного и политического единства, были церковь и замок.

На примере Вестминстерского аббатства с тремя апсидами на востоке, парными башнями на западе и башней средокрестия, становится ясно, что норманнский стиль укоренился бы в Англии в любом случае, даже если бы не случилось завоевания. Но начавшаяся в Англии строительная активность после завоевания ускорила процесс. Перечень новых крупных только в 70-е годы 11 века включает в себя Кентерберийский, Линкольнский, Рочестерский, Винчестерский соборы, а так же аббатства св. Эдмонда, Сент-Олбани. После смерти Вильгельма Завоевателя в 1087 году возникли соборы в Норвиче, Или и Дареме, собор Сент-Пол в Глочестере, а так же церкви аббатств Туксбери, Блит и Сент-Мери в Йорке. Эти церкви были частично перестроены в позднем Средневековье, но по сохранившимся поперечным нефам в Винчестерском и Илийском соборах с большими аркадными галереями верхнего этажа можно составить представление о размерах и впечатляющем облике зданий конца 11 века.

Великолепный западный фасад Линкольнского собора (около 1072 - 1092) - уникальный пример норманнской архитектуры. Три крупные ниши в форме арок на западном фасаде иногда интерпретируются как отзвук римских триумфальных арок.

Монументальность соборов Линкольна и Туксбери нашла свое полное выражение в гражданской архитектуре 11 века, в строительстве крепостных сооружений типа Белой башни Тауэра (около 1077 - 1097), а так же в еще более крупном замковом комплексе Колчестера, Эссекс. Возможно, обе постройки проектировались одним и тем же архитектором.

Нормандцы были в числе первых в Европе искусных строителей крепостных комплексов и замков. Белая башня Тауэра является первым тому примером. Синтез оборонительного сооружения и представительного жилого здания получит широкое распространение в областях с норманнским влиянием. Вильгельм

приказал построить башню – в плане прямоугольник – на Темзе, практически с внутренней стороны существующей римской городской стены Лондона. Отсюда он видел всех, кто приближался по реке и прилегающей местности. В башне были жилые помещения, которые пристало иметь королю. Для того чтобы оценить впечатление, производимое этим зданием на саксонскую Англию, необходимо учитывать, что ко времени норманнского завоевания в стране, вероятно, имелось очень немного каменных строений. Эта трехэтажная башня со стенами, которые в основании имели толщину 3,6 метра, должно быть являлась самым впечатляющим сооружением Англии тех времен.

Нигде в Англии религиозный и военный норманнский гений не проявлялся так очевидно, как в архитектуре замка, монастыря и собора в Дареме, стоявших высоко на крутой скале над петлей реки. Строительство нового собора в Дереме было начато в 1093 году; поскольку собор принадлежал к последним в ряду величественных соборов 11 века, архитекторы могли использовать все достижения эстетической и технической мысли. Соотношение высоты аркад продольных нефов и расположенным над ним хоров здесь более гармонично, чем в Или или Глочестере. Существует тонкая гармония в чередовании круглых пилонов и пилонов сложного сечения, которые даже будучи совершенно разными по форме, тем не менее, практически идентичны в визуальном восприятии. Массивные круглые пилоны украшены глубоким абстрактным орнаментом в виде зигзагов и ромбов. Еще с начала строительства в 1093 году для собора в Дереме была предусмотрена единая сеть крестовых реберных сводов. Возможно, этот собор является первым в Европе сооружением, предвосхитившем готический стиль.

Норманнский стиль, как часто называют романский стиль в Англии, с течением времени становился все более роскошным и декоративным, пока в 70-е годы 12 века не уступил место готическому стилю, причем первые готические формы появились в крестовых сводах Дарема уже около 1100 г. Взаимный переход стилей хорошо прослеживается на примере собора в Или, строительство которого было начато в 80-е годы 11 века. Однако работа растянулась вплоть до 13 века. Роскошный западный фасад в Или, завершенный в конце 12 века. Включает мощную башню и поперечные нефы немецкого романского стиля.

Испания. В 11 и 12 вв. христианское королевство на севере Испании в ходе борьбы против мавров смогли увеличить свою территорию более чем вдвое. На архитектуру Испании влияло наличие паломнических путей из Франции. На испанской стороне Пиренеев пути сходились в Пуэнте-ля-Рейна, а оттуда вела одна дорога в монастырь Сантьяго де Кампостела. Вера в то, что нем похоронен

апостол Иаков, имела такую силу, что монастырь превратился в самое знаменитое из средневековых мест паломничества после Рима и Иерусалима.

Внешний вид монастыря в Сантьяго (около 1075 – 1150) был изменен в эпоху барокко. Архитекторы, перестраивавшие церковь в 30-е годы 18 века, сохранили не только романское оформление интерьеров, также части и западного фасада, закрытого великолепным новым фасадом.

Воинственный дух испанского католицизма нигде не проявляется лучше, чем в укрепленной церкви с монастырем в Лоарре, которая могла служить крепостью, и датирована концом 11 века, а так же возведенной примерно в это же время городской стене Авилы.

Влияние мусарабской архитектуры и использование труда мусульманских ремесленников превращает испанский романский стиль в особо интересный предмет для изучения. В монастыре Санто Доминго де Силос (около 1085 – 1100), в котором находятся некоторые из самых знаменитых образцов испанской монументальной скульптуры, угловые пилоны украшены тонко сработанными рельефными пластинами по образцу романской резьбы по слоновой кости и мусарабских иллюминированных рукописей.

Старый собор Саламанки конца 12 века можно рассматривать как кульминацию развития испанской архитектуры романского стиля, Опирающийся на два этажа аркад монументальный купол имеет богатый наружный декор, он восьмиугольный, с выпуклым профилем и покрыт каменными пластинами с орнаментом в виде рыбьей чешуи. Несущие фронтоны и башенки с коническими крышами способствуют созданию жизнерадостного общего впечатления и сложной архитектурной полифонии.

Италия. Так же как и во Франции, архитектура романского стиля в различных регионах Италии отличается местным своеобразием. Борьба за власть между отдельными государствами, а так же между папой и императором препятствовала формированию единого стиля.

Североитальянские провинции создали собственный монументальный стиль. Он возник с освоением техники кирпичного строительства и под влиянием немецкой дворцовой архитектуры и французского романского стиля. Ломбардские архитекторы многое заимствовали из романской архитектуры Саксонии и Рейнской области. Великолепными примерами североитальянского зодчества является церковь Сан Микеле в Падуе (около 1100 – 1160), соборы Пьяченцы (1122 – 1158),

Пармы (начат в 1117) и Модены (начат 1099), а так же такие церкви как Сан Дзено Маджори в Вероне (начата 1123). Они часто имеют мощные фасады с аркадами, объединенными, единственным широким фронтоном, карликовые галереи под карнизом, ставшие характерным признаком ломбардского стиля, а так же порталы со свободными колоннами, стоящими на спинах статуй животных.

Города Флоренция, Пиза разработали очень жизнерадостные, неповторимые стили, которые невозможно ни с чем спутать. В Тоскане было легче достать камень и мрамор, подтверждением служит архитектура монументального восьмиугольного Флорентийского баптистерия. Первоначально он был сооружен в 5 веке, но обрел свой сегодняшний облик в 11 – 12 вв. Как внешняя, так и внутренняя мраморная инкрустация являются типично флорентийской реакцией на подчеркнутую декоративность античной римской архитектурой. Она резко отличается от романского стиля Северной Европы, который ориентирован на массу, вес и пластическую монументальность.

Тот же вид мраморной облицовки в сочетании с рядами открытых колоннад является особенностью мощного Пизанского собора (начат 1063). Представляют интерес аркады с античными римскими гранитными колоннами, привезенными сюда с Эльбы. Капители варьируются по стилю: от имперских римских до византийских, а стены украшены мраморными инкрустациями с римскими рельефами и надписями. Собор в сочетании с баптистерием 12 века, «Падающей башней» кладбищем Кампо Санто 13 века образует один из самых живописных ансамблей.

Рим и юг, напротив, как центры романской архитектуры имеют маленькое значение.

Архитектура готического стиля в странах Европы

Лишь очень немногие периоды мировой истории архитектуры удостоились столь внимательного стилистического исследования, как готика. Существует много различных объяснений неожиданного расцвета в творчестве, сегодня в значительной степени установилось единое мнение, что колыбелью готики около 1130 г. стала Иль-де-Франс, область вокруг Парижа.

Несмотря на то, что такие характерные элементы, как реберный (нервюрный) свод и стрельчатая арка, встречались и в исламской и в романской архитектуре, готика,

тем не менее, порывает с прошлым. Этот разрыв очевиден в отказе от каменных замкнутых массивов и фронтальности романских церквей. Им на смену пришло более легкое, прозрачное строительство, при котором подчеркивались диагональные линии и просветы.

Готика распространилась из Франции на большую часть Европы, но не затронула Англию.

Франция. Хор и нартекс церкви бенедиктинского монастыря Сен-Дени (1140 – 1144) является самым ранним и важным примером нового стиля. Заказчиком был настоятель аббат Сугерий (1081 – 1151), один из самых значительных меценатов в истории французской цивилизации. В образе нового великого здания Сугерий создал символ, имевший национальное значение.

На западе собора Сугерий приказал построить нартекс с парными башнями-близнецами и круглым витражным окном-«розой» - в центре фасада. Используемые Сугерием элементы – стрельчатые арки, ребристый свод, венец капелл вокруг хора – встречались и раньше. Новшество состояло в отказе от массивных разделительных стен, которые были заменены стройными колоннами. Помещения могли плавно протекать друг в друга, что сопровождалось игрой света и тени. Создавалось то вертикальное напряжение, которое создает ядро готической архитектуры. Хор Сен-Дени является важным ранним образцом обильного использования в готических интерьерах разноцветных стекол с фигуративной живописью.

Хотя строительство соборов в Лане и в Париже начинается приблизительно в одно и то же время (около 1160), тем не менее, эти две церкви являются примерами совершенно ранней интерпретации ранней готики. Лан выражает живую радость, в то время как Нотр-Дам излучает спокойную уверенность. В этих соборах использовались однотипные пилоны, поскольку чередующиеся пилоны ослабляют впечатление пространственной динамики.

Лан, прежде всего, примечателен своими пятью башнями: пара башен на западном фасаде, по одной башне фланкируют трансепт и одна возвышается над средокрестием, башни украшены шестью огромными статуями быков.

Переход к характерной для многих зданий зрелой готики гармоничной замкнутости становится заметен уже при взгляде на план начатого около 1163 г. собора Нотр-Дам в Париже. Интерьер собора оформлен как единое целое, без какого-либо деления на части в плане или во внутренней структуре, что было типично для

романской архитектуры. В момент своего возникновения собор был самой крупной церковью христианского мира.

Шартрский собор был заново отстроен после пожара 1194 г. и долгое время считался ключевым для понимания стиля зрелой готики. Наполнение конструкции светом достигалось в Шартре путем отказа от этажа эмпоров; интерьер главного нефа был трехэтажным: внизу высокие аркады, затем нижняя галерея, а над ней окна верхнего этажа. Окна собора украшены витражами, они погружают церковь в тот неземной свет, который становится квинтэссенцией готики.

Реймский собор (начат 1235) обнаруживает первые примеры настоящего ажурного орнамента, конструктивные элементы покрыты богатыми скульптурными украшениями, включая ангелов на внешних фиалах, краббы, водостоки с украшениями в виде фигур и листву на порталах и фризах. При ажурном орнаменте Реймса двойные окна составляют единой застекленной пространство с расположенными над ними шестилепестковыми розами.

Ажурный орнамент является готическим изобретением величайшего значения, поскольку в конечном итоге целые здания состояли только из ажурного орнамента и соответствующего остекления.

Амьен, по общему мнению, считается классическим примером зрелой готики. Свод поднимается на 42,5 м, продолжается традиция ажурного орнамента стены. Здесь над четырехчастными окнами располагаются три круглых ажурных окна, что кажется, как будто стена полностью состоит из стекла и только обтянута каменными мембранами.

Выдающимися памятниками французской светской архитектуры 12 - 14 вв. являются укрепленные замки и города, которые возникали по всей стране, особенно в период Столетней войны.

Замковые комплексы формировались вокруг главной башни, которая часто представляла собой круглое сооружение или имела в плане многоугольник. В 17 веке многие замки были уничтожены по указанию кардинала Ришелье, приказавшего снести все феодальные оборонительные сооружения.

Одним из прекраснейших сохранившихся сооружений является папский дворец в Авиньоне, мощное, сложное крепостное сооружение, окруженное башнями и высокими стенами.

Англия. В 1174 г. высокое духовное лицо в Англии приняло решение построить Кентерберийский собор в стиле новой архитектуры, сложившейся в Иль-де-Франс. Возникший в результате этого хор в Кентербери принадлежит к самым ранним готическим архитектурным памятникам в стране. Старый Кентерберийский собор был уничтожен после пожара. Французскому архитектору Гийому из Санса не удалось переубедить монахов полностью заменить норманнский хор, ему пришлось создать над старой криптой и между сохранившимися стенами боковых нефов норманнского хора готическую конструкцию. Тем не менее, облик нового трехэтажного хора с реберным шестичастным каменным сводом, связками колонн, скульптурными капителями в виде листьев аканта, стрельчатыми арками и полукруглой галереей был необычайно впечатляющим.

Линкольнский собор (начат в 1192 г.) является настолько новаторским шедевром готики, что не имеет аналогов во Франции. Хор Сент-Хью несет, так называемый, «сумасшедший свод» Линкольна. Возможно, он является первым для готической Европы образцом реберного свода, в котором функциональная роль ребер уступает место их декоративной роли. Здесь своды представляют собой сквозную линейную сеть, которая почти не имеет отношения к членению горизонтальными балками и снабжена тьерсеронами, т.е. вспомогательными или вторичными ребрами, ведущими не к центральной точке, а различным точкам вдоль центрального ребра, образующего полюс свода. Та же беззаботная игривость определяет оформление декоративной аркатуры вдоль стен хора.

Строительство главной церкви Вестминстерского аббатства (начата в 1245 г.) представило в крайне престижном национальном контексте смешение английских традиций с новыми тогда французскими достижениями.

К французским элементам в Вестминстере относятся: завершение хора с полукруглой галереей и венцом капелл, высокие узкие пропорции нефа, а так же тонкие стены с контрфорсами и без галереи перед верхним этажом центрального нефа. Английская традиция проявляется в далеко выдающемся трансепте и возникающем динамическом впечатлении, будто окна верхнего этажа отступают слишком далеко от стеновых ребер. Заметна она и в широкой галерее трифория, и в особом использовании поверхности, что выражается в богатом применении мрамора, а также в декоративных аркадах с ромбовидным орнаментом, листьями и фигурными скульптурами.

Историю готической светской архитектуры можно начать с валлийских замков, построенных по приказу Эдуарда I в конце 13 века, чтобы закрепить победу над

Уэльсом. Сильное стремление к симметрии выражается в таких памятниках, как Харлечский замок с его концентрическим планом по французскому и итальянскому образцу. Сооружения сгруппированы вокруг типично английской сторожевой башни. Этим замок отличается от произвольно скомпонованного комплекса Стоксей Каствл, также расположенного в Шропшире, строительство которого было начато всего лишь несколькими годами раньше. В рамках одного комплекса Стоксей сочетаются различные функции отдельных построек при их общем асимметричном расположении. Это было нормой для мелких средневековых усадеб.

Германия. В Германии, как и в других странах Центральной Европы, готика проложила себе дорогу позже, чем во Франции или Англии, поэтому все сохранившиеся там памятники в большинстве своем построены в позднеготическом стиле.

Ульмский кафедральный собор является ярким примером позднеготического стиля. Законченный в 1434 г., нартекс на западе полностью отражает декоративную сложность поздней готики. Зал с высокими тройными арками располагается под мощной башней, которая, вопреки идеалам зрелой готики, вырастает из центра западного фасада. Позднее башня была покрыта большим количеством декоративных элементов. Восточные башни собора были построены только в 19 веке.

Шпиль башни Страсбургского собора превратился в своего рода прозрачную готическую ступенчатую пирамиду или в Вавилонскую башню, пронизанную открытыми винтовыми лестницами. Она явилась примером позднеготического универсализма, стирающего различия между самим сооружением и его внутренним пространством. Стены собора Страсбурга превратились всего лишь в каменную рамку с вставленным в него стеклом. Ажурный орнамент использовался для конструкции шпиля башни, оплетая ее филигранной сетью с изысканными каменными петлями.

Крепости и ратуши относятся к выдающимся зданиям средневековой Германии, но их истории уделялось значительно меньше внимания, чем истории церквей. Одна из причин состоит в том, что они часто перестраивались, сносились или находились в запустении.

После папского дворца в Авиньоне построенная в то же время крепость Мариенбург является, возможно, крупнейшим светским сооружением

Средневековья. Внешняя крепость ведет к четырехугольному, симметрично спланированному замку периода примерно 1270 – 1309 гг., расположенному на возвышенности. Он окружен средним замком U-образной формы с покоем магистра ордена. Внешняя агрессивная угловатость кирпичных строений находится в стилистическом контрасте с широкими, хорошо освещенными внутренними помещениями с их лирическими по восприятию нервюрными сводами.

Бельгия. Бельгия, или юг Нидерландов, принадлежащая в средние века Кельнской епархии, начиная с 13 века была, без сомнения, богата церковными сооружениями. Примеров множество: восточное здание Турнейского собора, церковь Сен-Гудуль, в Брюсселе, и Сен-Ян в Хертогенбосхе, великолепные церкви 15 века в «пламенеющем» стиле как Нотр-Дам в Антверпене, Сен-Ромбо в Малине и т.д. И, тем не менее, именно светские сооружения: цеховые здания ратуши процветающих торговых городов превращают Бельгию в нечто уникальное.

Классический тип возник около 1225 г. в образе ратуши Аалста с ее четырьмя угловыми башнями и высоким фасадом, прорезанным сплошными горизонтальными лентами окон. Этот мотив повторился в 13 веке в Суконном зале в Брюгге, над которым сегодня доминирует восьмигранная колокольня, добавленная к нему в 15 веке. Ратуши в Брюгге и Брюсселе развили подобный тип здания. Двумя самыми амбициозными зданиями стали высокая Лувенская ратуша (1448) в форме сундука и помпезное здание Уденаарде (1526 – 1536). Оно представляет собой последнюю упрямую попытку сохранить средневековый стиль на севере перед лицом новой, зарождающейся на юге культуры Ренессанса.

Италия. Подобно Германии, Италия довольно поздно приняла готику, и на классическом фоне итальянской культуры этому стилистическому направлению не удалось пустить здесь глубокие корни. Поэтому Италия для истории готической церковной архитектуры имеет существенно меньшее значение, чем Франция. Кроме того, если 15 век был еще весьма значительным временем для готики и Германии и Испании, то в Италии этот период характеризовался возвратом к античности, т.е. уже Ренессансом.

Однако в 13 и 14 вв. отдельные города-государства Италии пытались подчеркнуть свое своеобразие строительством светских зданий. Которые хотя и были готическими, но тем не менее не проявляли амбициозного вертикализма.

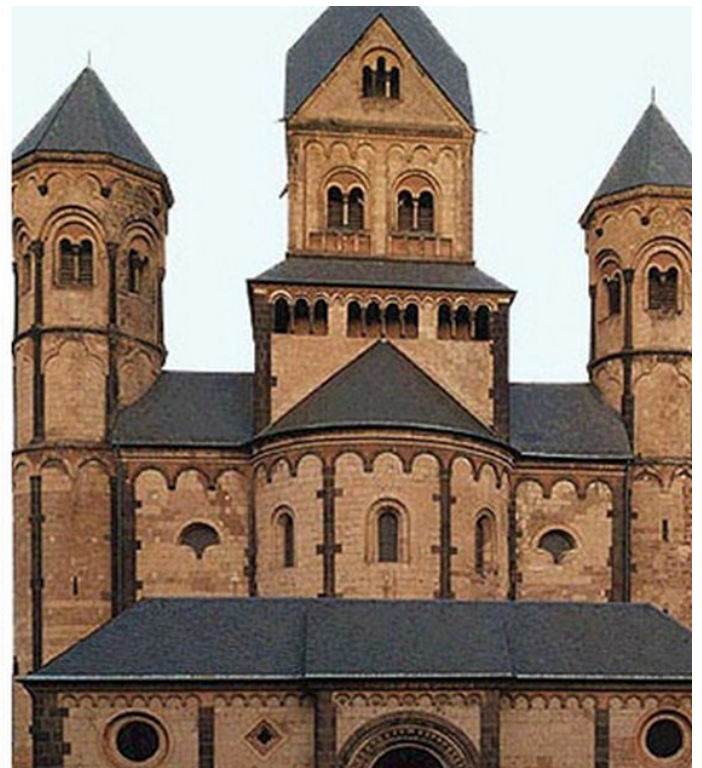
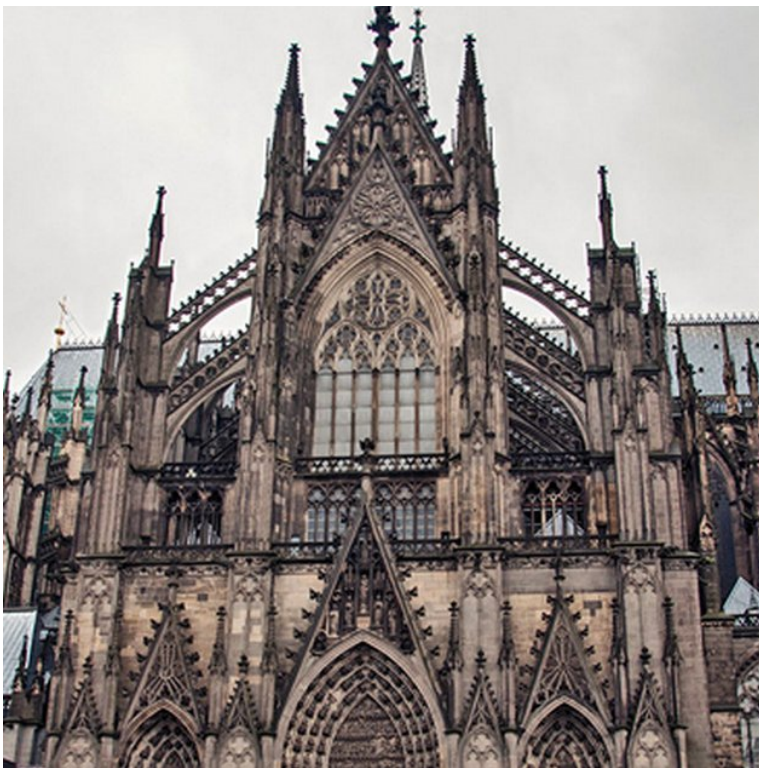
Первыми значительными готическими зданиями в Италии стали две францисканские церкви в Ассизи и Болоньи. Архитектура церкви Сан Франческо в

Ассизи (1228 – 1239) показывает, в какой степени сильна была привязанность к антично-римскому и романскому иллюзорному усилению массы стен. Гладкие поверхности представляли собой подобающий фон для фресок на сюжет жития святых, которые украшали многие итальянские церкви.

Готические соборы Сиены, Орвието и Флоренции в разной степени выражают пока что слишком деликатное понимание готического стиля. В Сиенском соборе, строительство которого было начато в середине 13 века и продолжалось в этом стиле в течение полутора столетий, романские элементы преобладают над многочисленными готическими формами.

В конце 15 века в Милане была предпринята серьезная попытка, хотя и не увенчанная успехом, создать сооружение, конструкция которого соответствовала бы французской практике. Интерьер собора великолепен. Впечатление усиливают также опоры, которые со своими экзотическими капителями, украшенными статуями, напоминают об античности, точнее о скульптурных колоннах храма Артемиды в Эфесе. Торжественная пышность, как внутри, так и снаружи еще больше подчеркивается розовым цветом мраморной инкрустации. Работы над собором продолжались почти без перерыва вплоть до полного их окончания в 1858 г. Богато орнаментированный, украшенный пинаклями с фиалами собор, завершенный башней позднеготического стиля, стал для Италии уникальным.

Средневековье – период между Античностью и Новым временем, когда ведущим видом искусства считалась архитектура. Многие историки связывают начало этой эпохи с падением Римской империи.

Средние века, хоть и условно, но можно разделить на три основных временных промежутка: Раннее средневековье, Высокое средневековье, а также Позднее средневековье, которое еще называют ранним Новым временем.

Византия – государство, возникшее в результате разделения Римской империи на западную и восточную части в период Раннего средневековья. Восточно-Римское государство (Византия) процветало и развивалось, в отличие от западной его части, где все приходило в упадок от нападения врагов.

Основой философии византийского искусства был духовный мир человека, его связь с богослужением. Внешняя красота в этот период отодвигалась на второй план, в отличие от эпохи Античности, где присутствовал культ человека и его идеальных форм. Это можно заметить и в архитектуре: византийские постройки очень часто снаружи выглядят абсолютно неприметно и просто, основной акцент делается на внутреннюю организацию пространства.

Дальше началась эпоха рыцарей, замков и завоеваний, которая привязана к романскому стилю (X-XII вв.). Храмы и замки феодалов имели толстые массивные стены, мощные неприступные башни, очень узкие окна (бойницы) и тяжелые своды. Само понятие «романский стиль» появилось лишь в XIX веке и употреблялось по той причине, что присутствовала связь с архитектурой Древнего Рима (в основном полукруглые арки и своды). Главным материалом, который использовался при строительстве, был камень.

В романской архитектуре предпочтение отдавалось всему крупному и массивному, благодаря чему здание демонстрировало силу и мощь своего владельца. Сооружения в данном стиле иногда выглядят очень давяще. Основная роль в романском стиле отводилась суровой архитектуре крепостного типа – замкам, монастырям, церквям; в этот период было построено огромное количество храмов.

Романские церкви представляли собой базилики (вытянутое сооружение), как правило, состоящие из 3 нефов. Внутри храм освещался за счет окон центрального нефа, который был выше и шире двух остальных. Базилика всегда направлена на восток, вход располагается с западной стороны и обозначается двумя башнями.

Завершающим этапом эпохи Средневековья была готическая архитектура, возникшая в XII веке во Франции. С технической точки зрения она гораздо совершеннее и интереснее, чем все ее предшественники. В этот период появляется каркасная система, которая принимает на себя всю нагрузку здания. Таким образом, теперь вместо стен можно было делать большие витражные окна.

Основной характерной особенностью готической архитектуры является головокружительная высота, преобладание вертикалей над горизонталями, своеобразное стремление вверх. Вместо полукруглых сводчатых арок главенствующее место теперь стала занимать стрельчатая арка, которая всем своим видом тоже тянется ввысь.

Фасады готических соборов украшались большим количеством статуй (чаще всего это были фигуры людей, горгулий, других мифических существ), а также различными резными деталями. Самыми величественными и красивыми постройками в готическом стиле можно назвать Собор Парижской Богоматери, Миланский собор (Дуомо) из белого мрамора, Кёльнский собор, Реймский собор, Вестминстерское аббатство.

После переноса императором Константином столицы из Рима в Византий (в конце IV века), названный позже Константинополем, начался расцвет великой византийской культуры, в том числе архитектуры. После завоевания Греции, стран Передней и Малой Азии, Италии, Средиземноморья, Византия становится огромнейшим государством. Традиции народов новых территорий оказали на ее культуру просто огромное влияние. Разумеется, при этом были соблюдены и древние античные традиции.

Основные особенности византийской архитектуры

- Использование купола в центральной части здания. Хотя подобные конструктивные элементы и применялись ранее в Риме и на Востоке, византийцы первыми придумали размещать их на так называемых парусах, что позволило устраивать менее громоздкие стены, и, следовательно, расширять помещение. Купола ставились на параллелепипед, стены которого в верхней части имели дугообразную форму.
- Внутри храма, в подкупольном пространстве, создается галерея, напоминающая хоры. Снизу ее поддерживали колонны. В самом куполе устраивается окно, предназначенное для освещения.
- Колонны выполнялись в виде четырехгранной усеченной пирамиды и располагались меньшим основанием вниз. Эти элементы украшались орнаментами, чаще всего растительными.
- Минимум архитектурных деталей во внутреннем убранстве и максимум богатого оформления. Стены облицовывались мрамором и покрывались позолотой, мозаиками из смальты и фресками.
- Окна устраивались обычно узкие и с закругленным верхом. Зачастую древние зодчие группировали их по два или три. Такие композиции оформлялись поддельной аркой и разделялись небольшой колонной. Часто окна закрывались решеткой или каменной конструкцией с отверстиями.

Все эти основные архитектурные элементы развивались постепенно и не всегда применялись в полной мере. При возведении зданий обычно использовались плинфа, кирпич и камень. Скрепляли их известковым раствором. Часто в него для прочности добавлялся толченый кирпич. Иногда в кладке кирпич и камень перемежались в кладке. В тех районах, где поблизости от городов залегал известняк, для возведения храмов использовался именно он. Влияние византийских архитектурных традиций распространилось практически на всю территорию современной Европы. Храмы, построенные в таком стиле, до сих пор сохранились во многих странах. На Руси, в Киеве, была выстроена София Киевская в византийских традициях зодчества. Наиболее характерной для византийского стиля постройкой можно считать константинопольский Софийский собор. Кроме него, можно вспомнить Сумельский монастырь и церковь Святой Ирины там же, в Константинополе, который нынче носит название Стамбул.

София Константинопольская

Собор Святой Софии в Константинополе можно назвать настоящим архитектурным сокровищем. Построена она была во время правления императора Константина в VI веке. При строительстве были использованы остатки мраморных конструкций древних храмов, привезенные в столицу из многих провинций. Например, колонны были доставлены из Рима, Эфеса и Афин. Святая София часто страдала от землетрясений и пожаров. Подвергалась она и разграблениям во время нашествий. В первый раз это сделали крестоносцы в 1204 году. Во второй раз – турки в 1453 году. Они замазали бесценные фрески штукатуркой, а к самому храму пристроили четыре минарета. София Киевская была переименована в Айя-Софию. В основе композиции этого собора лежит тип трехнефной базилики, сочетающийся с центрированным способом постройки здания. Стены выполнены из кирпича. Главный купол лежит на четырех столбах, разделяющих пространство храма на три нефа.

©Ermont

Собор Святой Ирины

Храм Святой Ирины – одна из самых ранних византийских церквей. Находится она во внутреннем дворе дворца Топкапы, который был возведен на месте когда находившейся здесь резиденции византийских императоров. Очень интересным можно назвать мозаичный притвор этого храма. Церковь была возведена в IV веке также во времена правления императора Константина. Построен храм на месте бывшего языческого культового сооружения, посвященного Афродите. В 532 году церковь сгорела. Восстановлена она была императором Юстинианом. Перестройке храм подвергся и в 740 году, после того, как сильно пострадал во время

землетрясения. После завоевания Константинополя турками в 1453 году в помещениях собора долгое время находились оружейные склады. В более поздние времена здесь был устроен сначала Археологический, затем Императорский, а далее – Военный музей. В настоящее время в храме находится концертный зал. Основными отличительными признаками византийской архитектуры можно назвать купола, мозаики и фрески. Культура и, в частности, традиции зодчества этого древнего государства оказали большое влияние на архитектуру Европы и Руси того времени. До наших дней, к счастью, дошло довольно много красивейших памятников византийского зодчества.

