Готическая культура Франции

ФРАНЦИЯ — это государство в Западной Европе. Территория 552 тыс. км2., население 50 млн. человек. Столица Франции – город Париж. Две ты-сячи лет назад на месте Парижа был лишь маленький посёлок Лютенция, расположенный на острове Сите, посередине реки Сены. Франция высоко-развитая с большим количеством мировых культурных достопримечатель-ностей страна. Одним из культурных периодов развития Франции является – художественный стиль Готика.

В середине 12 века в городах Северной Франции зародилась культур-ное течение – готика (Готический стиль).

Слово Готика происходит от названия германского племени готов.

Что такое готика

Готический стиль — это художественный стиль, явившийся завер-шающим этапом в развитии средних веков искусства стран Западной, Цен-тральной и частично Восточной Европы (между серединой 12 и 16 веков). Термин «Готика» введен в эпоху Возрождения как уничижительное обозна-чение всего средневекового искусства, считавшегося «варварским». С нача-ло 19 века, когда для искусства был принят термин романский стиль, были ограничены хронологические рамки Готики, в ней выделили раннюю, зрелую (высокую) и позднюю фазы.

Готика развивалась в странах, где господствовала католическая цер-ковь, и под её эгидой феодально-церковной основы сохранялись в идеоло-гии и культуре эпохи Готики. Готическое искусство оставалось преимущест-венно культовым по назначению и религиозным по тематике: оно было со-отнесено с вечностью, с «высшими» иррациональными силами.

Для Готики характерны символико — аллегорический тип мышления и условность художественного языка. От романского стиля Готика унаследо-вала главенство архитектуры в системе искусств и традиционные типы культур, зданий. Особое место в искусстве Готики занимал собор — высший образец синтеза архитектуры, скульптуры и живописи (преимущественно витражей). Несоизмеримое с человеком пространство собора, вертикализм его башен и сводов, подчинение скульптуры ритмам динамичности архитек-туры, многоцветное сияние витражей оказывали сильное эмоциональное воздействие на верующих.

Развитие искусства Готики отражало и кардинальные изменения в структуре средневекового общества: начало формирования централизован-ных государств, рост и укрепление городов, выдвижение светских сил, тор-говых и ремесленных, а также придворно-рыцарских кругов. По мере разви-тия общественного сознания, ремесла и техники, ослабевали устои средне-вековых религиозно-догматических мировоззрений, расширялись возможно-сти познания и эстетического осмысления реального мира; складывались новые архитектурные типы и тектонической системы. Интенсивно развива-лись градостроительство и гражданская архитектура.

Городские архитектурные ансамбли включали культурные и светские здания, укрепления, мосты, колодцы. Главная городская площадь часто об-страивалась домами с аркадами, торговыми и складскими помещениями в нижних этажах. От площади расходились главные улицы, узкие фасады двух-, реже трёх — этажных домов с высокими, фронтонами выстраивались вдоль улиц и набережных. Города окружались мощными стенами с богато украшенными проездными башнями. Замки постепенно превращались в сложные комплексы крепостей, дворцовых и культурных сооружений. Обыч-но в центре города, господствуя над его застройкой, находился собор, ста-новившийся средоточием городской жизни. В нем наряду с богослужением устраивались богословские диспуты, разыгрывались мистерии, происходили собрания горожан. Собор мыслился своего рода сводом знания (главным образом богословского), символом Вселенной, а его художественный строй, сочетавший торжественное величие со страстной динамикой, изобилие пла-стических мотивов со строгой иерархической системой их соподчинения, выражал не только идеи средневековой общественной иерархии и власти божественных сил над человеком, но и растущее самосознание горожан, каркас из столбов (в зрелой Готике — пучка колонн) и опирающихся на них стрельчатых арок. Структура здания складывается из прямоугольных ячеек (травей), ограниченных 4 столбами и 4 арками, которые вместе с арками-нервюрами образуют остов крестового свода, заполненного облегченными небольшими сводами — распалубками.

Боковой распор свода главного нефа передается с помощью опорных арок (аркбутанов) на наружные столбы — контрфорсы. Освобожденные от нагрузки стены в промежутках между столбами прорезаются арочными ок-нами. Нейтрализация распора свода за счет вынесения наружу основных конструктивных элементов позволила создать ощущение лёгкости и творче-ское величие усилий человеческого коллектива.

Готика зародилась в Северной части Франции (Ильде-Франс) в середи-не 12 в. и достигла расцвета в первой половине 13в. Каменные готические соборы получили во Франции свою классическую форму. Как правило, это 3—5 — нефные базилики с поперечным нефом — трансептом и полукруго-вым обходом хора («деамбула-торием»), к которому примыкают радиальные капеллы («венец капелл»). Их высокий и просторный интерьер озарен цвет-ным мерцанием витражей. Впечатление неудержимого движения ввысь и к алтарю создается рядами стройных столбов, мощным взлетом остроконеч-ных стрельчатых арок, убыстренным ритмом аркад верхней галереи (три-фория). Благодаря контрасту высокого главного и полутемных боковых не-фов возникает живописное богатство аспектов, ощущение беспредельности пространства.

На фасадах соборов варьируются стрельчатые арки и богатые архитек-турно-пластические декорации, детали — узорные вимперги, фиалы, краб-бы и т. д. Статуи на консолях перед колонками порталов и в их верхней арочной галерее, рельефы на цоколях и в тимпанах порталов, а также на капителях колонн образуют цельную символическую сюжетную систему, в которую входят персонажи и эпизоды Священного писания, аллегорические образы. Лучшие произведения готической пластики — декор, статуи фаса-дов соборов в Шартре, Реймсе, Амьене, Страсбуре проникнуты одухотво-рённой красотой, искренностью и благородством.

На главной площади городов строились ратуши с обильным декором, нередко с башней (ратуша в Сен-Кантене, 1351—1509). Замки превраща-лись в величеств. дворцы с богатым внутренним убранством (комплекс пап-ского дворца в Авиньоне), строились особняки («отели») богатых горожан.

Смелая и сложная каркасная конструкция готического собора, вопло-тившая торжество дерзновенной инженерной мысли человека, позволила преодолеть массивность романских построек, облегчить стены и своды, создать динамическое единство внутреннего пространства.

В Готике происходит обогащение и усложнение синтеза искусств, рас-ширение системы сюжетов, в которой отразились средневековое представ-ления о мире. Основным видом изобразительного, искусства была скульп-тура, получившая богатое идейно-художественное содержание и развитые пластические формы. Застылость и замкнутость романских статуй смени-лись подвижностью фигур, их обращением друг к другу и к зрителю. Со вре-менем возник интерес к реальным природным формам, к физической красо-те и чувствам человека. Новую трактовку получили темы материнства, нравственного страдания, мученичества и жертвенной стойкости человека.

В Готике Франции органически переплелись лиризм и трагические аф-фекты, возвышенная духовность и социальная сатира, фантастический гро-теск и фольклорность, острые жизненные наблюдения. Во эту в эпоху рас-цвела книжная миниатюра и появилась алтарная живопись; достигло высо-кого подъёма декоративное, искусство, связанное с высоким уровнем разви-тия цехового ремесла.

В поздней Готике, во Франции, получили распространение скульптур-ные алтари в интерьерах, объединяющие деревянную раскрашенную и по-золоченную скульптуру и темперную живопись на деревянных досках. Сло-жился новый эмоциональный строй образов, отличающийся драматической (нередко экзальтированной) экспрессией, особенно в сценах страданий Христа и святых. К лучшим образцам французского готического искусства принадлежат мелкая скульптура из слоновой кости, серебрянные реликва-рии, лиможская эмаль, шпалеры и резная мебель.

Для поздней («пламенеющей») Готики характерен прихотливый, напо-минающий языки пламени узор оконных проёмов (ц. Сен-Маклу в Руане). Появились росписи на светские сюжеты (в папском дворце в Авиньоне, 14—15 вв.). В миниатюрах (гл. обр. часословах) наметилось стремление к оду-хотворённой человечности образов, к передаче пространства и объёма. Воздвигались светские постройки (городские ворота, ратуши, цеховые и складские здания, танцевальные залы). Скульптуру соборов (в Бамберге, Магдебурге, Наумбубге) отличают жизненная конкретность и монументаль-ность образов, мощная пластическая экспрессия. Части храмов украшались рельефами, статуями, растительным орнаментом, изображениями фанта-стических животных; характерно обилие в декоре светских мотивов (сцены труда ремесленников и крестьян, гротескные и сатирич. изображения). Раз-нообразна и тематика витражей, в гамме которых преобладали красные, си-ние и жёлтые тона.

Сложившаяся готическая каркасная система появилась в церкви аббат-ства Сен-Дени (1137—44). К ранней готике относятся также соборы в Лане, Париже, Шартре, например, собор Нотр-Дам на острове Сите в Париже. Бо-гатством ритма, совершенством архитектуры композиции и скульптуры де-кора отличаются грандиозные соборы зрелой Готики в Реймсе и Амьене, а также часовня Сент-Шапель в Париже (1243-1248) с многочисленными вит-ражами. С середине 13 века величественные соборы строились в других ев-ропейских странах — в Германии (в Кельне), Нидерландах (в Утрехте), Ис-пании (в Бургосе, 1221— 1599), Великобритании (Вестминстерское аббатст-во в Лондоне), Швеции (в Упсале), Чехии (хор и трансепт собора св. Вита в Праге), где готич. строит, приёмы получили своеобразную местную интер-претацию. Крестоносцы донесли принципы Г. до Родоса, Кипра и Сирии.

В конце 13 начале 14 века строительство соборов во Франции пережи-вало кризис: архитектурные формы стали суше, декор обильнее, статуи по-лучили одинаковый подчёркнутый З-образный изгиб и черты куртуазности.

Особенности готики Франции

Старые города постепенно разрастались, укреплялись, перестраива-лись, новые обычно возводились на регулярной основе, зачастую имели прямоугольную сетку улиц, очень плотную застройку и две главные площади — соборную и рыночную. Главным городским сооружением остался собор, господствовавший над всей застройкой и получивший во Франции свои классические формы. Это три — пять нефные базилики с трансептом и по-лукруглым обходом хора, венцом капелл, высоким и просторным интерье-ром, двух-башенным фасадом с тремя перспективными порталами и готиче-ской розой в центре. Произведения раннеготического зодчества (церковь аббатства Сен-Дени: соборы в Сансе, ок. 1140, в Париже, в Шартре) сохра-нили массивность стен, грузность нервюр, горизонтальность композиций ли-ний фасадов, тяжёлые двух-про-лётные аркбутаны. Подчёркнутый вертика-лизм, обилие скульптуры и декор, деталей свойственны грандиозным собо-рам зрелой готики в Реймсе, Амьене, часовне Сент-Шапель в Париже. В конце 13 — 14 веков в архитектуре соборов стал преобладать обильный де-кор, скрывающий архитектурные членения, появились искривленные линии, пламенеющего стиля (церковь Сен — Маклу в Руане). Замки превратились в богато украшенные внутри дворцы (папский дворец в Авиньоне; замок Пьерфон, 1390–1420г.). В 15 веке возник тип богатого городского дома — отеля (дом Жака Кёра в Бурже, 1443-1451г.).

В готической скульптуре, тесно связанной с архитектурными формами, возродился интерес к физической красоте и чувствам человека, к реальным природным формам. В этот период были созданы подлинные шедевры скульптуры: рельефы и статуи северного портала собора в Шартре, глубоко человечный образ благославляющего Христа на западном фасаде собора в Амьене, высокоодухотворённые образы группы «Посещение Марией Елиза-веты» на западном портале собора в Реймсе. Эти произведения оказали большое влияние на развитие всей западноевропейской скульптуры. В готи-ческой живописи главным элементом цветового оформления интерьера стал витраж, звучный и интенсивный по цвету. Особенно выделяются витражи часовни Сент-Шапель и собора в Шартре. Фресковая живопись, в которую наряду с каноническими сценами включались светские сюжеты и портреты, украшала стены дворцов и замков (росписи папского дворца в Авиньоне, 14 –15 вв.).

В готической миниатюре усилилось стремление к достоверному вос-произведению натуры, расширился круг иллюстрируемых рукописей, обога-тилась их тематика. Под влиянием нидерландского и итальянского искусства появились станковые картины и портреты. Решительный переход к правди-вому и жизненно убедительному изображению реальной среды произошёл в творчестве Лимбург. Высоким мастерством, тщательностью отделки отли-чались произведения искусства: мелкая пластика, эмали шпалеры, резная мебель.

Стиль французской Готики проявился в удобных и вместе с тем торже-ственно-импозантных постройках королей и дворянских замков, функцио-нально продуманных и прихотливо отделанных городских особняках. В них готически логичная конструкция, вертикализм и живописность композиции, живой силуэт удачно сочетаются с лёгким изящным декором и тонким чле-нением плоскостей стен. Таковы замки Амбуаз (1492-1498), Гайон (1501—10), отель Бур-терульд и Бюро финансов в Руане.

Помимо приглашавшихся из Италии мастеров появились многосторонне образованные французские архитекторы — Н. Башелье, Ф. Делорм, П. Леско, Ж. А. Дюсерсо. Глубоко национальные произведения стали живо-писные, неотъемлемые от окружающего пейзажа замки-резиденции в доли-не Луары (Азе-ле-Ридо, 1518-1529г.; Шенонсо, 1515-1522г.; Шамбор, начат в 1519г.). Роскошная отделка парадных залов резным деревом, фресками, стуком характерна для дворца Фонтенбло, где работали итальянские мас-тера-маньеристы Россо Фьорентино и Приматиччо.

Жемчужиной зрелости эпохи во Франции стало здание нового Лувра (1546—74, арх. Леско, скульптор Ж. Гужон) в Париже. Жизнерадостный и изящный стиль французского Возрождения в изобразительном искуссве наиболее ярко проявился в портрете (живописном и карандашном) таких замечатательных мастеров, как Ж. Фуке (известен также как выдающийся мастер миниатюры), Ж. и Ф. Клуэ, Корнеля де Лион.

Список литературы

1. Большая художественная энциклопедия. I – II том. 1980г.

2. Воронцов А. И. Экскурс мировых достопримечательностей. Москва, 1983г.