Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «История и культурология»

Готический стиль в французской архитектуре

Автор работы Китаева Валерия

Руководитель работы Власова А. М.

Ростов-на-Дону

2010

Введение

В конце XII века на смену романскому стилю пришел новый готический. Готический стиль – исторический художественный стиль, господствовавший в западноевропейском искусстве до XV-XVI вв., характеризующий заключительную стадию развития средневекового искусства Западной Европы. Факт рождения готического стиля можно считать кульминацией романского и вместе с тем – его преодолением. Наименование «готическое искусство» (от итал. gotico — «готский», по названию германского племени готов) возникло в эпоху Возрождения. «Готическое» означало «варварское» в противовес «римскому»: готическим называли искусство, которое не следовало античным традициям. В различных европейских странах готика имела свои характерные особенности и хронологические рамки, но её расцвет приходится на XIII—XIV вв.

Эпоха готики – время расцвета новых культурных центров средневековья – городов. Готическое искусство делится на три периода:

- ранняя готика (XII—XIIIвв);

- зрелая (высокая) готика (XIII—XIV вв.);

- поздняя или «пламенеющая готика» (XIV— XV вв.).

Центрами европейской религиозной, культурной, политической и экономической жизни к концу XII в. стали не монастыри, а города. Центрами общественной жизни средневекового города стали ратуша (здание городского самоуправления) и собор (крупный христианский храм). От романского стиля готика унаследовала 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 архитектуры, многоцветное сияние витражей оказывали сильное эмоциональное воздействие на верующих.

В готической архитектуре стали использовать новую конструкцию сводов, уменьшили толщину стен, увеличили внутреннее пространство здания. Готический собор лёгок и устремлён ввысь, стенная роспись уступила место витражу. Скульптурное и живописное убранство соборов, выполненное на религиозные и светские сюжеты, несло в себе систему взглядов и представлений, которыми должны были руководствоваться в своей повседневной жизни люди Средневековья.

Цель работы - проанализировать национальные варианты готики, чтобы выяснить какие факторы повлияли на формирование готического искусства. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выявить особенности, характерные черты готического искусства во Франции как наиболее яркого представителя данного направления.
2. Рассмотреть готическое искусство Италии как наименее яркого представителя.

По теме готического искусства существует большое количество трудов, в своей книге «Средневековье как тип культуры» Гуревича А. Я. говорил, что для Готики характерны символико - аллегорический тип мышления и условность художественного языка. В готический период изменился образ Христа — на первый план выдвинулась тема мученичества. Готическое искусство постоянно обращалось к образу Богоматери — заступницы и просительницы за людей перед Богом. Сохранялась вера в фантастических животных, сказочных чудовищ. Их изображения встречаются в готическом искусстве в виде скульптур-химер или статуй-водостоков-гаргулей [Приложение № 2], Пиков Г. Г. - «Средние века в исторической науке» - утверждает, что 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.

Городские архитектурные ансамбли включали культурные и светские здания, укрепления, мосты, колодцы. Главная городская площадь часто обстраивалась 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. Собор мыслился своего рода сводом знания (главным образом богословского), символом Вселенной, а его художественный строй, сочетавший торжественное величие со страстной динамикой, изобилие пластических 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. Ле Гоффа Ж. в книге «Рождение Европы» делает акцент на то, что готическое искусство оставалось преимущественно культовым по назначению и религиозным по тематике: оно было соотнесено с вечностью, с «высшими» иррациональными силами.

Также в качестве источников литературы данной работы были использованы такие учебные пособия как «История Средних веков» Гуревича А.Я., Харитоновича Д.Э., История средних веков / Под ред. С.П. Карпова. Электронная информация - «Искусство Средних веков. Искусство готики» — электронный альбом на CD, электронное издательство «Директмедиа», «Энциклопедическая статья о стиле готики» на сайте 4living.ru - послужила информационным источником. Для раскрытия понятия «готическое искусство» был использован «Словарь средневековой культуры» под ред. А.Я. Гуревича.

Во введении формулируются цель и задачи работы, обосновывается актуальность темы, также дается анализ используемой в работе источников литературы, описывается структура работы.

В первой главе приводится характеристика готического искусства Франции, указываются особенности, отличительные черты, рассматриваются наиболее известные архитектурные строения, характерные для данного периода.

В заключении представлены выводы по исследованиям данной работы, даются ответы на поставленные задачи во введении.

В конце приводится список используемых источников.

Также в работе представлено приложение с иллюстрациями архитектуры готического периода.

Франция как наиболее яркий представитель готической культуры

Франция является родиной готического стиля, его основой считается церковное зодчество. Франция была не только родиной готики. Французские соборы богаче, чем любые другие, украшены скульптурой и размещение её более продумано, витражи её церквей не только больше, но и роль их несравнима с витражами в других странах: они последовательно развивали дидактическую программу и были органической составной украшения храма. В XIV в. В той или иной мере влияние искусства Франции сказалось на всём развитии европейской готики. В готике Франции органически переплелись лиризм и трагические аффекты, возвышенная духовность и социальная сатира, фантастический гротеск и фольклорность, острые жизненные наблюдения.

Готика зародилась в Северной части Франции (Ильде-Франс) в середине 12 в. и достигла расцвета в первой половине 13в.

Особое место в искусстве Готики занимал собор – высший образец синтеза архитектуры, скульптуры и живописи (преимущественно витражей). Обычно собор находился в центре города и являлся средоточием городской жизни. Главными заказчиками стали города и отчасти король. Каменные готические соборы получили во Франции свою классическую форму. Как правило, это 3-5 - нефные базилики с поперечным нефом - трансептом и полукруговым обходом хора («деамбула-торием»), к которому примыкают радиальные капеллы («венец капелл»). Их высокий и просторный интерьер озарен цветным мерцанием витражей. Впечатление неудержимого движения ввысь и к алтарю создается рядами стройных столбов, мощным взлетом остроконечных стрельчатых арок, убыстренным ритмом аркад верхней галереи (трифория). Благодаря контрасту высокого главного и полутемных боковых нефов возникает живописное богатство аспектов, ощущение беспредельности пространства. 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 окнами. Нейтрализация распора свода за счет вынесения наружу основных конструктивных элементов позволила создать ощущение лёгкости и творческое величие усилий человеческого коллектива.

На фасадах соборов варьируются стрельчатые арки и богатые архитектурно-пластические декорации, детали — узорные вимперги, фиалы, краббы 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. В период с XII по XVI век на территории Франции возникло 86 готических соборов, в Париже и Страсбурге, Реймсе и Альби, Шартре и Амьене и многих других городах. проникнуты одухотворённой красотой, искренностью и благородством.

Французское зодчество, как и архитектура других стран Западной Европы, прошло через этапы ранней, зрелой (или высокой) и поздней готики. Во Франции ранняя готика охватывает последнюю треть 12 и первую и четверь 13 в. Здания этого периода четкостью архитектурной композиции и монументальной простотой своих фопм несколько напоминают романское зодчество. Произведения раннеготического зодчества сохранили массивность стен, грузность нервюр, горизонтальность композиций линий фасадов, тяжёлые двух-про-лётные аркбутаны. Характерные черты ранней готики воплотились в главном соборе столицы Франции - Нотр-Дам де Пари (1163 г.-XIV в.) — пятинефная базилика вмещала до 9 тысяч человек [Приложение № 3, 4]. Строительство было начато в 1163 г. и завершено в основном в первых десятилетиях XIII века. В середине XIII в. были встроены боковые капеллы между контрфорсами и увеличены выступы трансепта, в конце XIII — начале XIV веков были завершены капеллы хора.

Собор в Шартре (XII-XIV вв.) считается одним из красивейших в Европе [Приложение № 5,6,7].

В этом соборе впервые зодчий заранее предусмотрел установку аркбутанов. Внутренность собора кажется широкой и свободной, центральный неф опоясывают две полосы: тёмная — трифория — и светлая — даже сверкающая — оконных проёмов. Розы имеют пять метров в диаметре и помещены на предельной высоте, в тени свода. «Эти огромные круги света, эти огненные колеса, которые мечут молнии, одна из причин красоты Шартрского собора», — говорил Маль. Шартрский собор — единственный, сохранивший почти в целости свои витражи. В нём царит особая цветовая и световая атмосфера, меняющая в зависимости от погоды, времени года и часа дня. Когда во время второй мировой войны витражи были сняты, собор оказался залитым светом. Розы трансепта ещё больше — их диаметр 13 м 35 см. Стёкла в них значительно крупнее, а узор крайне разнообразен.

К 1220 г. весь храм покрыли сводами; трансепт, хор с обходной галереей и капеллами, вероятно, были возведены между 1200 и 1230 гг. Долгое строительство не помешало единству и законченности внешнего и внутреннего облика Шартрского собора.

Западный фасад начал строиться в XII в. Роза — относится к началу XIII в. Центральную часть фасада венчает галерея королей начала XIV в. Северная башня построена немного раньше южной, а стрела над ней относится к началу XVI в. Очень интересна облицовка стен верхнего этажа южного портала поставленными близко одна к другой колонками, создающими впечатление вибрирующей поверхности.

Общий подъем экономики феодальной Франции в 12 и 13 вв. и рост городов способствовали расцвету строительства. Подчёркнутый вертикализм, обилие скульптуры и декор, деталей свойственны грандиозным соборам зрелой готики. К выдающимся произведениям зрелой готической архитектуры относятся соборы в Реймсе (1211-1330 гг.) и Амьене (1218-1268 гг.).

Реймский собор, начатый в 1211 г. и законченный в XV в., — памятник эпохи расцвета готического стиля во Франции. Самый большой готический собор во Франции.

В строительстве нового здания собора принимали участие четыре архитектора:

* с 1211: Жан д'Орбе.
* 1231—1237: Жан-ле-Лу (Жан «Волк»).
* 1247—1255: Гоше Реймский.
* между 1255 и 1285: Бернар Суассонский.

Собор был построен за рекордно короткое время, после пожара в 1218 году на месте романской церкви, что способствовало созданию гармонии и архитектурного единства здания. Лишь башни были завершены в конце XIV века. Внушительные пропорции собора, его красота, богатство, его внутреннего убранства вызывают восхищение многочисленных туристов. Не случайно в 1981 году собор был признан ЮНЕСКО одним из пятидесяти самых импозантных архитектурных шедевров человечества.

Он стал царством скульптуры. На его аркбутанах в лёгких беседках как бы нашли приют ангелы, готовые снова взлететь. Фигуры королей, стоящих в ряд на самой высокой галерее собора охраняли его денно и нощно. Святые у врат беседовали между собой. На балюстраде венчающей капеллы абсиды — разные животные. Живые головы появились на консолях в потаённых уголках.

В конце 13 - 14 веков в архитектуре соборов стал преобладать обильный декор, 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 поздней Готике, во Франции, получили распространение скульптурные алтари в интерьерах, объединяющие деревянную раскрашенную и позолоченную скульптуру и темперную живопись на деревянных досках. Сложился 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 реликварии, лиможская эмаль, шпалеры и резная мебель.

Для поздней («пламенеющей») Готики характерен прихотливый, напоминающий языки пламени узор оконных проёмов (ц. Сен-Маклу в Руане). Появились росписи на светские сюжеты (в папском дворце в Авиньоне, 14—15 вв.). Воздвигались светские постройки (городские ворота, ратуши, цеховые и складские здания, танцевальные залы). В конце 13 начале 14 века строительство соборов во Франции переживало кризис: архитектурные формы стали суше, декор обильнее, статуи получили одинаковый подчёркнутый З-образный изгиб и черты куртуазности.

Наибольшее развитие в 14 и 15 столетиях строительство ратуш получило в городах северо-восточной и северной Франции, населенных богатым и многочисленным купечеством. В духе поздней готики выполнена великолепная ратуша в Сен Кан-тене (1351—1509) с большой лоджией в нижнем этаже и сравнительно небольшими окнами выходящего но площадь фасада, завершенного тройным стрельчатым фронтоном [Приложение № 8]. Ратуша благодаря изящным пропорциям и обилию легкого декора производит праздничное впечатление. Ратуша в Компьене, увенчанная могучей башней, вырастающей из центра роскошно украшенного фасада, очень пышна и монументальна. Характерно, что в ратушах, жилых домах и иных сооружениях светского назначения, в отличие от сложнострельчатых завершений церковных окон, обычно применялись прямоугольные и простые стрельчатые окна.

Особенно богатой была светская архитектура средневекового Парижа. В последующие столетия почти непрерывный рост столицы Франции вызвал потребность в расширении и перестройке зданий общественного назначения. Были переделаны или снесены здания парижской ратуши, старый королевский замок Лувр, резиденция архиепископа и многие другие постройки; отдельные уцелевшие старые здания уже не составляют ансамбля. В городах, развитие которых с 15 в. было не столь бурным или вовсе приостановилось, светская готическая архитектура сохранилась в большей степени. Так, миниатюрный городок Сен Мишель, расположенный на скалистом островке у берегов Нормандии, стал своеобразным «готическим» заповедником. Его общий вид — группа старинных зданий, теснящихся вокруг расположенного на вершине холма готического собора, башни и ворота городских стен образуют незабываемый по выразительности ансамбль. Достопримечательностью цитадели является и большой рыцарский зал, стрельчатые своды которого покоятся на двух рядах мощных круглых столбов.

В Корде сохранилась целая улица домов 13—14 вв., в старых кварталах Лапа — много построек 14—15 столетий.

Среди дошедших до нас значительных городских сооружений выделяется папский замок-дворец в Авиньоне [Приложение № 9], сочетающий элементы жилого дома с замковой церковной архитектурой. Расцвет Авиньона, одного из крупных городских средневековых центров южной Франции, связан не столько с естественным ростом торговли и ремесел, сколько с тем, что он был в течение 14 в. резиденцией папского двора. Поэтому главным светским зданием города была не ратуша, а папский дворец, начатый в 1316 г. Растянутое по горизонтали здание представляет собой на первый взгляд случайный конгломерат отдельных несимметрично расположенных объемов. В зависимости от назначения внутренних помещений стены выступают вперед, отступают, становятся выше или растягиваются. Отсутствует и единая система этажных членений: в одной части замка маленькие оконца крепостного типа расположены на фасаде в несколько этажей, а в другой — на фасад выходят высокие стрельчатые окна. Тем не менее папский замок-дворец бесспорно обладает художественным единством, и группировка архитектурных объемов здания оставляет впечатление свободного равновесия. Высокие стрельчатые окна правого крыла фасада перекликаются с неглубокими, но высокими слепыми нишами-архивольтами, охватывающими всю стену левой части здания. Более массивное и грузное правое крыло уравновешивается приземистой четырехугольной башней, завершающей левую часть здания. Весь ансамбль проникнут суровой силой и своеобразным величием.

В целом, однако, вторая половина 14 в. не была благоприятна для широкой строительной деятельности. Франция изнурялась в продолжавшейся до середины 15 в. Столетней войне с Англией. Победа в тяжелой войне, обнаружившей эгоизм и политическую близорукость крупных феодалов, была одержана благодаря национальному подъему народных масс Франции.. Возобновившийся после окончания войны, с середины 15 в., рост городов и широкое строительство протекало в иных исторических условиях и было связано, по существу, с новыми строительными и художественными задачами, в процессе решения которых началось постепенное изживание принципов и традиций готической архитектуры, к началу 16 в. исчерпавшей свои художественные возможности.

Список используемой литературы

1. Гуревич А.Я. «Средневековье как тип культуры // Антропология культуры». — М.: ОГИ, 2002. — В. 1. — С. 39-55.
2. Ле Гофф Ж. «Рождение Европы»— СПб.: Alexandria, 2007. — 398 с.
3. Пиков Г.Г. «Средние века в исторической науке».
4. Кенигсбергер Г. «Средневековая Европа». — М.: Весь Мир, 1987. — 374 с.
5. «Искусство Средних веков. Искусство готики» — электронный альбом на CD, электронное издательство «Директмедиа», М., 2008
6. Муратова К.М., «Мастера французской готики 12-13 вв», М,."Искусство", 1988
7. «Всеобщая история искусств», Т.2, М., "Искусство", 1960
8. Каптерева Т.П., «Искусство Испании», М., "Изобразительное искусство", 1989
9. Дзуффи С. «Большой атлас живописи. Изобразительное искусство 1000 лет». — М.: ОЛМА-Пресс, 2002,
10. Мерцалова М. «Костюм разных времён и народов». Т.1 — М.: Академия моды, 1993, С. С. 179—222,
11. Савицкая В. «Превращения шпалеры». — М.: Галарт, 1995, С. С. 11 — 12
12. Энциклопедическая статья о стиле готики на 4living.ru
13. Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. «История Средних веков». — 2-е изд.. — М.: МБА, 2008. — 320 с.
14. Егер О. «Всемирная история. Средние века». / 3-е изд. испр. и доп. — М.: АСТ, 2006. — 607 с. —
15. «История средних веков» / Под ред. С.П. Карпова. В 2 тт. — 4-е изд. — М.: Издательство Московского университета, «Высшая школа», 2003.
16. Ле Гофф Ж. «Средневековый мир воображаемого» / Пер. с фр., общ. ред. С.К. Цатуровой. — М.: Прогресс, 2001. — 440 с.
17. Ле Гофф Ж. «Цивилизация средневекового Запада»/ Пер. с фр., общ. ред. Ю.Л. Бессмертного; Послесл. А.Я. Гуревича. — М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. — С. 376.
18. Люблинская А.Д. «Источниковедение средних веков». — Л.: Издательство ЛГУ, 1955.
19. Гене Б. «История и историческая культура средневекового Запада». М., 2002. С. 11
20. Словарь средневековой культуры / Отв. ред. А.Я. Гуревич. — М.: РОССПЭН, 2003.