Работа на тему:

Романский архитектурный стиль

2004

План

Введение

Романский стиль

Романский стиль в истории государств

Романский архитектурный стиль

Заключение

Список литературы

Введение

 Термин «романский стиль» условен и возник в первой половине 19 века, когда была обнаружена связь средневековой архитектуры с римской. В 11 -12 веках церковь достигла вершины могущества. Ее влияние на духовную жизнь того времени было безгранично. Церковь была главным заказчиком произведений искусства. И в проповедях церкви и в сознании народа жила идея греховности мира, исполненного зла, соблазнов, подвластного воздействию страшных и таинственных сил. На этой основе в романском искусстве Западной Европы возник этический идеал, противоположный античному искусству. Превосходство духовного над телесным выражалось в контрасте неистовой духовной экспрессии и внешнего уродства облика. Сцены страшного суда и апокалипсиса - ведущий сюжет в оформлении церквей, скульптуры и рельефов. Ведущим видом искусства в средние века была архитектура. Церковная романская архитектура опиралась на достижения каролингского периода и развивалась под сильным воздействием в зависимости от местных условий от античного или византийского или арабского искусства. Основной архитектурной задачей было создание каменного, по большей части монастырского храма, отвечающего требованиям церковной службы.

Романский стиль впитал многочисленные элементы раннехристианского искусства, меровингского искусства, культуры "каролингского возрождения" (а, кроме того, искусства античности, эпохи переселения народов, Византии и мусульманского Ближнего Востока). В отличие от предшествующих ему тенденций средневекового искусства, носивших локальный характер, романский стиль явился первой художественной системой средневековья, охватившей (несмотря на вызванное феодальной раздробленностью огромное многообразие местных школ) большинство европейских стран. Основой единства романовского стиля была система развитых феодальных отношений и интернациональная сущность католической церкви, которая была в ту эпоху наиболее значительной идеологической силой общества и благодаря отсутствию сильной светской централизованной власти имела основополагающее экономическое и политическое влияние. Главными покровителями искусств в большинстве государств были монастырские ордена, а строителями, рабочими, живописцами, переписчиками и декораторами рукописей - монахи; лишь в конце 11 в. появились бродячие артели каменотёсов-мирян (строителей и скульпторов).

Романский стиль

Отдельные романские здания и комплексы (церкви, монастыри, замки) нередко создавались среди сельского ландшафта и, размещаясь на холме или на возвышенном берегу реки, господствовали над округой как земное подобие "града божьего" или наглядное выражение могущества сюзерена. Романские здания прекрасно гармонируют с природным окружением, их компактные формы и ясные силуэты как бы повторяют и обогащают естественный рельеф, а местный камень, чаще всего служивший материалом, органично сочетается с почвой и зеленью. Наружный облик построек романовского стиля исполнен спокойной и торжественно-суровой силы; в создании этого впечатления немалую роль играли массивные стены, тяжеловесность и толщина которых подчёркивались узкими проёмами окон и ступенчато углублёнными порталами, а также башни, которые становятся в романовском стили одним из важнейших элементов архитектурных композиций. Романское здание представляло собой систему простых стереометрических объёмов (кубов, параллелепипедов, призм, цилиндров), поверхность которых расчленялась лопатками, аркатурными фризами и галереями, ритмизирующими массив стены, но не нарушающими его монолитной целостности. Храмы романовского стиля развивали унаследованные от раннехристианского зодчества типы базиликальной и центрической (чаще всего круглой в плане) церкви; в месте пересечения трансепта с продольными нефами возводились обычно световой фонарь или башня. Каждая из главных частей храма представляла собой отдельную пространственную ячейку, как внутри, так и снаружи четко обособленную от остальных, что во многом было обусловлено требованиями церковной иерархии: например, хор церкви был недоступен для паствы, занимавшей нефы. В интерьере мерные, медлительные ритмы разделяющих нефы аркад и подпружных арок, на значительном расстоянии друг от друга прорезавших каменную массу свода, рождали ощущение незыблемой устойчивости божественного мироустройства; это впечатление усиливалось самими сводами (преимущественно цилиндрическими, крестовыми, крестово-рёберными, реже - куполами), приходящими в романовский стиль на смену плоским деревянным перекрытиям и первоначально появившимися в боковых нефах.

Если в раннем романовском стиле господствовала настенная живопись, то в конце 11 - начале 12 вв., когда своды и стены обрели более сложную конфигурацию, ведущим видом храмового декора стали монументальные рельефы, украшавшие порталы, а часто и всю фасадную стену, а в интерьере сосредоточенные на капителях. В зрелом романовском стиле плоский рельеф сменяется всё более выпуклым, насыщенным светотеневыми эффектами, но неизменно сохраняющим органичную связь со стеной, вставленным в неё или как бы вырастающим из её массива. Эпоха романовского стиля явилась также периодом расцвета книжной миниатюры, в целом отличавшейся крупными размерами и монументальностью композиций, а также различных отраслей декоративно-прикладного искусства: литья, чеканки, резьбы по кости, эмальерного дела, художественного ткачества, ковроделия, ювелирного искусства.

В романской живописи и скульптуре центральное место занимали темы, связанные с представлением о безграничном и грозном могуществе божьем (Христос во славе, "страшный суд" и т. д.). В строго симметричных композициях безраздельно доминировала фигура Христа, значительно превосходящая по размерам остальные фигуры. Более свободный и динамичный характер принимали повествовательные циклы изображений (на библейские и евангельские, житийные, изредка - исторические сюжеты). Для романовского стиля характерны многочисленные отклонения от реальных пропорций (головы непропорционально велики, одежды трактуются орнаментально, тела подчинены абстрактным схемам), благодаря которым человеческий образ становится носителем преувеличенно экспрессивного жеста или частью орнамента, нередко не утрачивая при этом напряжённой духовной выразительности. Во всех видах романского искусства часто существеннейшую роль играли узоры, геометрические или составленные из мотивов флоры и фауны (типологически восходящей к произведениям звериного стиля и непосредственно отражающей дух языческого прошлого европейских народов). Общая система образов романовского стиля, на зрелой стадии тяготевшего к художественному универсальному воплощению средневековой картины мира, подготовила свойственное готике представление о соборе как своеобразной "духовной энциклопедии".

Романский стиль в истории государств

Художественный стиль, господствовавший в искусстве Западной Европы (а также некоторых стран Восточной Европы) в 10-12 вв. (в ряде мест и в 13 в.), один из важных этапов развития средневекового европейского искусства. Термин "романский стиль" был введён в начале 19 в. Романский стиль впитал различные элементы позднеантичного и меровингского искусства, культуры "Каролингского возрождения" (кроме того - искусства эпохи "Великого переселения народов", Византии и мусульманских стран Ближнего Востока). Социальная основа романского стиля - система развитых феодальных отношений и идеология католической церкви.

Главными распространителями романского стиля (прежде всего в области культовой архитектуры) были монастырские ордена, а строителями, рабочими, живописцами, скульпторами, переписчиками и декораторами рукописей - монахи; в конце 11 в. появились бродячие артели каменотёсов-мирян (строителей и скульпторов). Отдельные романские здания и комплексы (церкви, монастыри, замки) обычно возводились среди сельского ландшафта и господствовали над округой как земное подобие "града божьего" или наглядное выражение могущества феодального владыки. Романские постройки гармонировали с природным окружением, их компактные формы и ясные силуэты как бы повторяли и обобщали естественный рельеф, а местный камень, чаще всего служивший строительным материалом, органично сочетался с почвой и зеленью. Облик зданий исполнен спокойной и торжественной силы. Характерными особенностями построек романского стиля были массивные стены, тяжеловесность и толщина которых подчёркивались узкими проёмами окон и ступенчато углублёнными порталами, а также высокие башни, ставшие одним из главным элементом архитурных композиций. Романское здание представляло собой систему простых стереометрических объёмов (кубов, параллелепипедов, призм, цилиндров), поверхность которых расчленялась лопатками, аркатурными фризами и галереями, ритмиэирующими массив стены, но не нарушающими его монолитной целостности. Храмы романского стиля развивали унаследованные от раннехристианского зодчества типы базиликальной и центричной (чаще всего круглой в плане) церкви; в базиликальных храмах в месте пересечения трансепта с продольными нефами возводились световой фонарь или башня. Каждая из главных частей храма представляла собой отдельную пространственную ячейку, как внутри, так и снаружи чётко обособленную от остальных. В интерьере мерные ритмы разделяющих нефы аркад и подпружных арок, на значительном расстоянии друг от друга включавшихся в каменную массу свода, вызывали ощущение устойчивости конструкции храма; это впечатление усиливалось сводами (преимущественно цилиндрическими, крестовыми, крестово-рёберными, реже - куполами), пришедшими в романский стиль на смену плоским деревянным перекрытиям и первоначально появившимися в боковых нефах.
Если в раннем романском стиле главную роль в декоре играла настенная живопись, то в конце 11-начале 12 вв., когда своды и стены обрели более сложную конфигурацию, ведущим видом храмового декора стали монументальные рельефы, украшавшие порталы, а часто и всю фасадную стену, а в интерьере-сосредоточенные на капителях колонны. В зрелом романском стиле плоский рельеф сменяется более высоким, насыщенным светотеневыми эффектами, но неизменно сохраняющим органичную связь со стеной.
В эпоху романского стиля расцвела книжная миниатюра, а также декоративно-прикладное искусство: литьё, чеканка, резьба по кости, эмальерное дело, художественное ткачество, ювелирное искусство.

В романской живописи и скульптуре центральное место занимали темы, связанные с представлением о безграничном и грозном божьем могуществе ("Христос во славе", "страшный суд" и т. д.). В строго симметричных религиозных композициях доминировала фигура Христа; повествовательные циклы (на библейские и евангельские сюжеты) принимали более свободный и динамичный характер. Для романской пластики типичны монументальная обобщённость форм, отклонения от реальных пропорций, благодаря которым человеческий образ часто становится носителем преувеличенно экспрессивного жеста или частью орнамента, не теряя при этом напряжённой духовной выразительности. Во всех видах романского искусства важную роль играл орнамент, геометрический или составленный из мотивов флоры и фауны (типологически восходящих к произведениям "звериного стиля"). Общая образная система романского стиля, на зрелой стадии тяготевшего к художественному универсальному воплощению средневековой картины мира, подготовила свойственное готике представление о соборе как своеобразной "духовной энциклопедии".

В зодчестве Франции, где формы романского стиля складываются к концу 10 в., наибольшее распространение получили 3-нефные базилики, а также так называемые паломнические церкви с хором, окружённым обходной галереей с радиальными капеллами (церковь Сен-Сернен в Тулузе). Для Франции характерно многообразие местных школ: к монументальности композиций тяготела бургундская школа (церковь Клюни), к богатству скульптурного декора - школа Пуату (церковь Нотр-Дам в Пуатье); в Провансе главные порталы церквей обильно украшались скульптурой (церковь Сен-Трофим в Арле). Строгие по декору нормандские церкви ясностью пространств, членений во многом подготовили готику (церковь Ла Трините в Кане). Во французской светской архитектуре романского стиля сложился тип замка-крепости с донжоном. К вершинам французского романского изобразительного искусства принадлежит скульптура тимпанов бургундских и лангедокских церквей (в Везле, Отёне, Муассаке), циклы росписей в церкви Сен-Савен-сюр-Гартамп, миниатюра и декоративно-прикладное искусство (лиможская эмаль).

В скандинавских странах большие городские соборы часто следовали немецким образцам; черты местного своеобразия характерны для приходских и сельских церквей. Романский стиль развивался также в Польше, Чехии, Венгрии и др. странах. За пределами Европы очагами романского стиля были замки, возведённые крестоносцами в 12-13 вв. в Палестине и Сирии (замок Крак де Шевалье, 12-13 вв.) Отдельные черты романского стиля проявились в искусстве Древней Руси (например, в архитектуре и пластике владимиро-суздальской школы).

Романский архитектурный стиль

   В X в. в архитектуре и искусстве впервые возник единый европейский стиль – романский. Термин «романское искусство» возник в XIX в. Ученые считали, что в период X-XII вв. архитектура находилась под сильным влиянием римского зодчества (romanus – римский). Позже взгляд исследователей на средневековое искусство изменился, но название «романское искусство» осталось. Главными типами архитектурных сооружений в романскую эпоху были

Крак-де-Шевалье (Замок рыцарей) Сирия. 1131 г.

феодальный замок, монастырский ансамбль и храм. Романскую замковую архитектуру пронизывал дух воинственности и постоянной потребности самозащиты. Феодальные замки имели могучие каменные стены с зубцами и круговыми ходами наверху и были укреплены трехэтажными башнями и окружены глубоким рвом; огромные ворота были соединены с подъемным, на цепях, мостом. В конце XII в. на крепостных стенах появились башни с бойницами и галереи с люками в полу для того, чтобы бросать камни или лить кипящую смолу на нападающих. Замковый ансамбль включал в себя также высокую прямоугольную или круглую башню – донжон, под которой располагались подземелья, многочисленные кладовые и помещения для слуг и охраны. Замки и донжоны возводились на высоком холме или откосе у реки, иногда на искусственном возвышении. Крепости выгодно использовали рельеф местности и подчиняли ему планировку замка. Основой храмового романского зодчества был тип старой римской базилики. Но узкое пространство базилики было плохо приспособлено к возросшему потоку паломников, поэтому романские храмы строятся большими по размерам и высоте центрального нефа. В перекрытиях здания дерево постепенно сменяется прочным камнем.

Замок Алькасар.IX в. Сеговия. Испания

Средневековые строители романских храмов использовали сводчатые конструкции и, учитывая то, что свод давит на опоры не только вниз, но и дает так называемый распор, т. е. как бы раздвигает опоры, делали столбы и стены очень толстыми и массивными, а проемы – редкими и узкими. Цилиндрические (имеющие форму полуцилиндра) и крестовые (два полуцилиндра, скрещивающиеся под прямым углом) своды, Обилие гладких поверхностей, скульптурный орнамент – характерные черты романской церкви.

Романская церковь.

   Ведущая роль в культурной жизни Европы долгое время принадлежала Франции. Именно здесь находится наибольшее количество архитектурных памятников романского стиля. Одним из самых величественных романских храмов находится в Бургундии. Там в XI в. был построен комплекс Клюнийского аббатства с огромной, самой большой в Европе тех времен церковью (длина – 127 м, ширина – 40 м). Монастырь в Клюни в то время называли «вторым Римом». Бургундские архитекторы разработали конструктивные новшества, позволяющие уменьшить объем стен, увеличить вместимость соборов, достигнуть большой высоты сводов. Для архитектуры центральной Франции характерны мощь, простота и монументальность. В массивных церквах с толстыми стенами скульптурные украшения использовались скупо. На искусство Прованса (Южная Франция) сильно повлияло римское и византийское зодчество. Античные орнаменты, колонны с античными капителями – отличительные особенности храмов Прованса. Своеобразная архитектурная школа сложилась в Нормандии. Внешний облик церквей Нормандии отличает наличие больших башен, расположенных по сторонам фасадов и в центре здания. В XI-XII вв. в Германии началось строительство крупных соборов в городах на Рейне – в Вормсе, Шпейере, Майнце. Соборы отличает грандиозность и монолитность, целостность и сплоченность архитектурных объемов.

      Собор в Вормсе (1181 – 1234 гг.) был похож на непреступную крепость. Стены здания толстые и гладкие, окна – маленькие и узкие, похожие на бойницы. Суровость собору придают величественные и грандиозные башни.
      Скульптурные украшения архитектор Германии использовали редко. Отдельные скульптуры героев библейских рассказов, мифологических животных украшали подоконники, галереи зданий, не сливаясь с архитектурой.

     В романское время в Германии было создано множество местных архитектурных школ, из которых наиболее значительными были рейнская, саксонская и вестфальская. Несколько центров романского искусства существовало на Апеннинском полуострове. Наиболее известные архитектурные памятники находятся в Ломбардии, Милане и Венеции. Культурные традиции были неодинаковы для различных областей Италии. Для Рима и центральных районов Италии характерно преобладание античных, а для южных областей – византийских черт архитектуры.   К выдающимся памятникам романского искусства относится комплекс в Пизе, включающий собор, баптистерий и колокольню. Строительство собора было начато в XI в. гениальным архитектором Бускето и продолжено в XII в. архитектором Райнальдо.

     В фасаде собора выделяются пять ордеров, нижний из которых составлен из семи арочных ниш. Арки опираются на пилястры и колонны с капителями коринфского ордена. Арочные ниши украшают круглые окна с многоцветной инкрустацией. Падающая башня была построена как колокольня собора. По мнению исследователей, причиной наклонения башни является неравномерная осадка аллювиальной почвы. Высота башни – ок.56 метров, наибольшее отклонение от вертикали – 4,54 м со среднем углублением основания в землю 2,25 м. Наклонение башни продолжается увеличиваться из года в год в среднем на один мм. Строительство башни начали в 1173 г. Первым архитектором являлся Джерардо ди Джерардо. Через пять лет вынуждены были остановить постройку на третьем этаже из- за осадки грунта. В период 1275по 1284 гг. ди Симоние воздвиг еще три этажа, пока наклонение не заставило его остановить работы. После нового перерыва ок. 70 лет, в 1350-1356 гг. постройку башни закончил Томмазо Пизано, который построил звонницу, где были установлены семь колоколов. Романский стиль в Англии господствовал в конце XI-XII вв. Его специфической особенностью было соединение в здании типов монастырского и приходского храмов. Английские храмы хотя и весьма сходны с французскими, но имеют большую протяженность и вытянутость в длину (170 м). Излюбленным элементом английской архитектуры были башни.

      Таким образом, основными особенностями романского стиля в архитектуре были: преобладание полуциркулярной формы сводов, массивные, тяжелые опоры, гладкие и толстые стены с небольшим количеством узких проемов

Фасад собора XII в.

Заключение

В романской архитектуре Германии выделялись саксонская школа [церкви с двумя симметричными хорами на З. и В., иногда с 2 трансептами, лишённые лицевой фасадной стороны (Санкт-Михаэльскирхе в Хильдесхейме, после 1001-33)], а в зрелый период - церковное зодчество прирейнских городов, где в 11-13 вв. были построены грандиозные соборы [в Шпейере, Майнце, Вормсе]; здесь широко применялась так называемая связанная система перекрытий, при которой каждой травее среднего нефа соответствовали 2 травеи боковых нефов. Характерные для немецкой романики идеи величия императорской власти нашли яркое выражение в строительстве императорских дворцов (пфальцев). В "оттоновский период" романовского стиля (2-я половина 10 - 1-я половина 11 вв.) переживает расцвет немецкая книжная миниатюра (важнейшие центры - аббатство Рейхенау и Трир), а также искусство литья (бронзовые двери в соборе в Хильдесхейме). В эпоху зрелого немецкого романовского стиля всё большее значение приобретает каменная и стукковая скульптура.

В Италии элементы романовского стиля ранее всего зародились в ломбардской школе, где уже в 9-10 вв. сложился так называемый первый романовский стиль (регулярная кладка стен и опор, каменного перекрытия, тектонический декор внешних поверхностей при отсутствии ещё ясной взаимосвязи элементов объёмно-пространственной композиции). Для итальянского романовского стиля типичны преимущественно городской характер архитектуры, постоянные античные и (в Южной Италии и Сицилии) арабские влияния. Теснее связано с германской и французской романикой зодчество Тосканы [соборный комплекс в Пизе], где возник инкрустационный стиль.

В Испании, отчасти в связи с Реконкистой, в романскую эпоху широко (как нигде в Европе) развернулось строительство замков-крепостей и городских укреплений [например, в Авиле]. Церковная архитектура Испании нередко следовала французским "паломническим" прототипам, но в целом отличалась сравнительной простотой композиционных решений. Испанская скульптура романовского стиля в ряде случаев предвосхищает сложные образные системы готики. В Испании (преимущественно в Каталонии) сохранились также многочисленные романские росписи, отмеченные резкой лапидарностью рисунка и крайней интенсивностью колорита.

Романовский стиль развивается также в Англии (после норманнского завоевания 1066; в архитектуре здесь традиции местного деревянного зодчества сочетались с воздействием нормандской школы, а в живописи ведущее значение получила миниатюра, для которой характерно особое богатство растительного орнамента), в странах Скандинавии (если большие городские соборы здесь следуют преимущественно немецким образцам, то в приходских и сельских церквах отчётливо проступают черты местного своеобразия), в Польше, Чехословакии, Венгрии. За пределами Европы очагами романовского стиля были замки, возведённые крестоносцами в 12-13 вв. в Палестине и Сирии (замок Крак де Шевалье,

Список литературы

1.Белова О.Ю. История искусств. М., 1997.

2.Дмитриева Н. Краткая история искусств. М.: Искусство, 1991.

3.История искусств. Минск: Литература, 1997.

4.Малая история искусств. М.: Искусство, 1991.

5.Русское изобразительное искусство. М.: Просвещение, 1977.

6.Кочановский В.В. История культуры Западной Европы. М., 1998.

7.Чернокозов А.И. История мировой культуры. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

8.Мартынов Ф.В. Мировая художественная культура. М. 2000.