Искусство Западной Европы в эпоху средневековья

Исторический период, именуемый средними веками, не имеет общепринятых хронологических рамок. Во многом это определяется различием взглядов на своеобразие и место данной эпохи в истории западноевропейских стран, культуру их народов.

Долгое время сохраняется взгляд на средневековье как на провал в культурном развитии между античностью и новым временем. Развитие культуры в данный период шло очень медленным, но оно все-таки было.

Принято считать, что период средневековья начинается с V века (с момента падения Западной Римской империи в 476 г.) до конца XV века (формирование культуры Возрождения).

Философско-идеологическим стержнем средневековой культуры выступал *теоцентризм* – представление о том, что Бог является высшей реальностью, центром всего мироздания, всего происходящего на земле. Это и определило дуализм средневековой культуры: разделение всего сущего на божественное (небесное) и греховное (земное); на светское и народное.

Основная цель средневековой, *религиозной* по своей сущности культуры, – это воспитание сильного духа в человеке, способного пройти мимо искушений земной жизни и заслужить тем самым во время Страшного Суда прощение и право на жизнь в раю.

Культура средневековья направлена на преодоление греховной сущности человека: всё телесное отбрасывается как бесполезное, лишённое вечного начала, мешающее укреплению духа.

Понятие «средневековье» подразумевает особый тип экономики, способ производства, государственной и социальной структуры, безраздельное господство религии и соответствующую систему духовных ценностей, искусство, особый тип личности.

В средневековом искусстве можно выделить следующие периоды:

* дороманское искусство (VI–X вв.);
* романское искусство(XI–XII вв.);
* готическое искусство (XIII–XV вв.).

Дороманское искусство

В конце V в. н. э. Западная Римская империя прекратила свое существование. Внутренние раздоры, войны, восстания рабов ослабили некогда могучее государство. Древний Рим не смог противостоять натиску пришлых племен (римляне называли их *варварами).* Варвары разрушили многие римские города, храмы, памятники искусства. Культура, которую завоеватели принесли с собой, находилась на более низком уровне развития, чем римской. Варвары не умели столь искусно, как римляне, строить каменные здания, крайне редко и примитивно изображали в искусстве человека, но зато с исключительным мастерством изготавливали изделия из металла, дерева, кости. Орнаменты и украшения чаще всего представляли собой фигуры борющихся друг с другом фантастических животных, чудовищ и птиц (так называемый «Звериный стиль»). Эти образы были порождены мифологическим сознанием и народной фантазией и долго сохранялись впоследствии в западноевропейском средневековом искусстве.

Художественные традиции древних греков и римлян, казалось, навсегда были забыты. Скульптура, каменная архитектура переживали упадок. По сравнению с античностью этот период культуры можно расценивать как несомненный регресс. Произведения искусства были лишены изящества, в них преобладал культ грубой физической силы, изображения были плоскими, без теней.

Архитектура дороманского периода несёт на себе следы общего относительного застоя в развитии экономики и культуры западноевропейских стран. С развитием феодальных отношений постепенно складываются новые типы укреплённого жилища феодалов, монастырские комплексы иразвивается культовое строительство,в котором встречаются как центрический тип композиции (главным образом – баптистерии), так и базиликальный. Ведущее место в формировании западного средневекового храма занимает *базилика*.Своими истоками средневековая базилика уходит в позднеримскую архитектуру, когда начал складываться тип раннехристианского храма.Среди них построенная Константином базилика св. Петра в Риме,330 г. и ряд последовавших за ней храмов в Риме и других городах (базилика св. Павла в Риме, IV–V вв., базилика св. Аполинария в Равенне, VI в., и др.). Они представляли собой фронтально-осевую композицию с вытянутым по основной оси пространством, разделённым двумя или четырьмя рядами колонн на три-пять нефов. В глубине среднего нефа, где устанавливался алтарь, выстраивалась апсида, а для расширения предалтарного пространства, предназначенного для духовенства, часто устраивался поперечный неф – *трансепт*.Перед зданием иногда устраивался окружённый галереями двор – *атриум,*посреди которого стояла чаша для обряда крещения.

В дальнейшем развитии этот тип базилики совершенствовался путем увеличения площади для алтаря и размещавшегося перед алтарем хора, а также появлением перед основным залом дополнительного помещения – *нартекса,*куда допускались люди еще не принявшие христианства.

Наряду с базиликальными строились и так называемые зальные храмы, в которых, в отличие от базилики, средний неф не имел значительного превышения над боковыми.

По мере образования новых «варварских» королевств постепенно формировались средневековая культура и искусство. Франкский король *Карл Великий*, создатель огромной державы, стремясь окружить свою власть величием и блеском, короновался в Риме и даже пытался возродить при своем дворе некоторые римские обычаи.

В эпоху *Каролингов* (династия франкских королей, виднейшим представителем которой был Карл Великий) развернулось каменное строительство. Храмы и дворцы, для сооружения которых нередко использовали остатки старых античных зданий, украшались росписями и мозаиками. Большинство каролингских памятников погибло. До наших дней сохранилась дворцовая церковь – капелла в Ахене (ок. 798–805 гг.).

Культура эпохи Каролингов находилась под определяющим воздействием церковных христианских представлений о мире. Уже в раннем средневековье стали складываться строгие правила изображения священных сюжетов, обязательные для всякого художника.

О творчестве художников этой эпохи можно судить по изделиям из слоновой кости и драгоценных металлов, бронзовым статуэткам, и главным образом рукописным книгам с иллюстрациями – *миниатюрам.* Эти рукописи создавались по заказам императоров, крупных феодалов и епископов в специальных мастерских – *скрипториях,* существовавших при дворе и в крупных монастырях. Каролингские миниатюристы умело изображали человеческую фигуру, пейзажи, архитектурные сооружения. Иллюстрации каролингских книг выполнены пером, темперой, гуашевыми красками, нередко использовалось золото.

Начиная с X в. культурными центрами средневековой Европы становятся монастыри. Монахи переписывали книги, многие из них были строителями и художниками. Роскошные книги, украшенные миниатюрами, создавались на протяжении X в., например, в немецких монастырях Рейхенау, Фульде и др. А в мастерской немецкого епископа Бернварда Хильдесхеймского отливали скульптурные изделия из бронзы. Самым знаменитым памятником, созданным там, были бронзовые двери для церкви Санкт-Михаэльскирхе в Хильдесхейме (1008–1015).

Романское искусство

В начале XI в. по всей Европе развернулось строительство каменных зданий. Постройки XI–XII вв., а затем и все изобразительное искусство этого времени позднее получили название *романских.* Этот термин был введен в XIX в. французскими археологами, которые обнаружили черты сходства культовых зданий с постройками Рима. Поэтому предложено условно назвать европейское искусство X–XII вв. *романским.*

Архитектура в романском искусстве играла ведущую роль. Особыми типами зданий являлись *рыцарский замок, монастырским ансамбль, храм.* Эти сооружения имели массивные стены, узкие окна, высокие башни. По соседству с ними располагались хижины крестьян.

Архитектура *замков* не отличалась особым изяществом. *Храмы* тоже были весьма массивны. Первоначально их строили с плоскими потолками, позднее перекрывали внутренние помещения каменными полукруглыми сводами. Чтобы своды не обрушились, строили массивные тяжелые стены. Интерьеры храмов украшались фресками, экстерьеры – рельефами (часто раскрашенными), стены храмов – ткаными коврами, с сюжетами даже нерелигиозного содержания.

Возведение соборов означало рождение городов. Собор был не только зданием для молитвы, в нем проходили народные собрания горожан. Собор царствовал над городом. К характерным образцам романской архитектуры относятся: собор Нотр-Дам в Пуатье; соборы в Тулузе, Велезе, Арне; соборы в Оксфорде, Винчестере и т. д.

Романская архитектура отличается большим разнообразием форм. В ней наблюдается множество направлений, существовавших в различных областях Западной Европы и отражавших местные традиции и художественные вкусы. Европейскими центрами романского искусства являлись: Нормандия и Бургундия во Франции, Наумбург и Вормс в Германии, Венеция, Тоскана, Флоренция, Пиза в Италии, Сеговия в Испании, Дерхем и Иль в Англии. В городах, прилегающих к Адриатическому побережью, заметно было влияние византийской архитектуры.

Важнейшим очагом экономической и культурной жизни Франции в романский период была расположенная в центре страны Бургундия, где особенно влиятельной была власть римской церкви. Ее центр – крупнейший монастырь в Клюни*,*оказал большое влияние на развитие романского типа храма. В течение X – XI вв. здесь была построена огромная базилика и рядом с ней развился монастырский комплекс, характерный для романского периода. К бургундской школе относится и церковь Магдалины в Везлэ(начало XII в.) – характерный пример романского храма.

Южные и юго-западные районы Франции (Прованс, Лангедок, Овернь, Аквитания), сохраняя в романский период связи со странами Средиземноморья, Италией и Византией, выработали свои архитектурные традиции и конструктивные приемы. Здесь получил широкое распространение *зальный тип храма*с одним или тремя нефами. В конструкциях арок и сводов появилась стрельчатая форма, распространившаяся затем в другие районы страны. В разработке фасадов заметно стремление к пластическому богатству, декоративному и скульптурному многообразию форм. В Провансе главные порталы церквей обильно украшались скульптурой (церковь Сен-Трофим в Арле).

Памятники северных районов Франции более просты и строги. Наиболее крупные сооружения здесь обычно базиликальные, трехнефные, двухъярусные, перекрытые цилиндрическим сводом в главном нефе и крестовыми в боковых. Украшающий фасады мотив аркатуры приобретает вертикальную устремленность, предвосхищая характер декоративного убранства готики (церковь Тринита в Кане, 1070 г.).

Романские храмы Германии отличаются особой массивностью и простотой форм. Среди них выделяются: церковь Михаила (XI в.), и церковь Годерхардта (XII в.) в Гильдесгейме, соборы в Шпейере (XI–XII вв.), Майнце (XI–XIII вв.), Вормсе (XI–XIII вв.) и др.

Характерные для немецкой романики идеи величия императорской власти нашли выражение в строительстве императорских дворцов.

Книжная миниатюра (аббатство Райхенау и Трир) и искусство литья переживали расцвет в *оттоновский период* (вторая половина X – первая половина XI вв.). В эпоху зрелого романского стиля большое распространение получила каменная скульптура.

Романские постройки Италии отличаются пластичностью и нарядной легкостью форм. Здесь в наибольшей степени на архитектуру воздействовало античное наследие. В разработке фасадов и интерьеров применялись классические формы (аркады, колоннады, античные детали и т. п.), иногда использовался в облицовке мрамор с орнаментальной инкрустацией различных цветов, получили многообразную разработку легкие арочные галереи и т. п. Наряду с базиликальными зданиями (церковь Сан Миниато во Флоренции, 1014 г.; собор в Пизе, начат в 1063 г.) широкое распространение получили центрические здания баптистериев (баптистерий Сан-Джованни во Флоренции, 1059 г. баптистерий в Пизе, начат в 1153 г.).

В Испании в романский период широко развернулось строительство замков-крепостей и городских укреплений (в Авиле, 1088–1091 гг.). Культовая архитектура часто следовала французским «паломническим» прототипам (собор в Саламанке), но в целом отличалась сравнительной простотой композиционных решений (обычно без хора и развитого трансепта), тяжёлыми, нерасчлененными массами, напоминающими крепостную архитектуру. В ряде случаев романская пластика предвосхищала сложные образные системы готики. Сохранились (преимущественно в Каталонии) росписи, отмеченные грубоватой и суровой выразительностью, лапидарностью рисунка и интенсивностью колорита.

В романскую эпоху формируются монастырские комплексы, включавшие помимо храмов сакристии (помещения для облачения духовенства), трапезные, больницы, библиотеки, странноприимные дома, пекарни, конюшни и другие здания и помещения. Все основные здания группировались вокруг внутреннего двора – клуатра, обычно примыкавшего к боковому фасаду церкви. Монастырские комплексы оказывали прямое воздействие и на градостроительную структуру, особенно если они возводились на окраине старых городов. Однако активное развитие самых укрепленных городов началось в следующую, готическую эпоху (с XIII в.).

Для романского периода характерен тип замкнутого укрепленного жилища феодала – замка, обычно возводившегося на возвышенном и труднодоступном для противника месте. Уже к X в. сложился тип укрепленного жилища в виде башни *донжона,*окруженного валами и рвом. Первый этаж предназначался для хозяйственных служб и кладовых, второй служил жилищем феодала и верхний отводился для челяди и охраны.

С конца XI в. форма донжона усложняется: для жилища феодала начинают строить отдельное здание, оставляя за донжоном функции оборонительного сооружения, служащего феодалу убежищем при взятии противником оборонительных стен. Архитектура замков отличалась суровой простотой. Массивные стены и башни, узкие окна, общее выражение неприступности составляли его типичные черты. Территория замка окружалась каменной крепостной стеной с башнями. В систему оборонительных сооружений часто входили рвы, ворота с надвратной башней и другие виды укреплений. Замки обычно строились из камня или кирпича с толстыми стенами и щелевидными окнами.

Для *росписи и скульптуры* романского периода характерны:

* плоскостное двухмерное изображение;
* обобщенность форм;
* нарушение пропорций в изображении фигур;
* отсутствие портретного сходства с оригиналом;
* напряженная духовная выразительность;
* строгость и нередко крайняя наивность изображения.

В романской живописи и скульптуре центральное место занимали темы, связанные с представлением о безграничном и грозном божьем могуществе («Христос во славе», «Страшный суд»). В строго симметричных религиозных композициях преобладала фигура Иисуса Христа, апокалиптические видения, «Страшный суд», сцены борьбы между ангелами и сатаной за человеческую душу, которые со временем 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 универсальному художественному воплощению средневековой картины мира, подготовила свойственное готике представление о соборе как своеобразной «духовной энциклопедии».

За пределами Европы очагами романского стиля были замки, возведённые крестоносцами в XII–XIII вв. в Палестине и Сирии (замок Крак де Шевалье, XII–XIII вв.) Отдельные черты романского стиля проявились в искусстве Древней Руси (например, в архитектуре и пластике Владимиро-Суздальской школы).

Таким образом, в XII веке *романский стиль выступает как первый общеевропейский художественный стиль.*