

Министерство образования и науки РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии культуры и культурологии

Готический стиль в искусстве Западной Европы

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 531 группы,
направление 51.03.01 «Культурология»
философского факультета
Козыревой Аксины Николаевны

Научный руководитель

доктор философских наук, профессор _____ С.М. Фролова

Заведующий кафедрой

доктор философских наук, профессор _____ Е.В. Листвина

Саратов 2017

Готический стиль, один из самых противоречивых и оригинальных, до сих пор вызывает неослабевающий интерес со стороны искусствоведов, культурологов, художников и историков. Готика с эпохи Ренессанса и до конца XVIII - начала XIX веков ассоциировалась с варварским наследием, отрицающим законы красоты и целесообразности, несмотря на то, что в скандинавских странах она просуществовала до XVII, а в Англии ее рецидивы проявлялись на протяжении XIX столетия.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время проявляется интерес к культуре средневековья и готическому стилю, как к периоду в развитии средневекового искусства, что обусловлено чрезвычайно высоким ценностным и смысловым потенциалом эпохи.

XIX век, заинтересованный ломкими силуэтами готических построек, отвечающими эстетическим предпочтениям переломной эпохи декаданса, не только начинает изучать средневековое искусство, но и активно заимствует технические и стилистические приемы, методы работы средневековых мастеров.

Обширная история развития архитектуры западной Европы включает в себя несколько периодов. Несомненно, значительную роль в формировании архитектуры играет готический период, начало которого датируется приблизительно 1150 годом. Отношение к данному стилю никогда еще не было так переменчиво: в разные эпохи о нем судили совершенно по-разному.

В исторической и современной культурологической мысли актуально присутствует интерес к культуре средневековья, что обусловлено чрезвычайно высоким ценностным и смысловым потенциалом эпохи. Существует множество самых разнообразных точек зрения по основным проблемам: периодизации и типологии культуры средних веков, культурных универсалий, роли экономических факторов в общей культурной динамике, проблем народной культуры, сущности средневекового искусства и творчества, его значимость для последующих эпох и для современности и т.п.

Степень изученности. Впервые попытка теоретически осмыслить французское готическое искусство была сделана Франсуа Фелибьеном (1619-1695) в его книге «Рассуждения касательно античной и готической архитектуры». Восприятие англичанами готического стиля как наиболее характерного выражения сущности средневековья находит свое отражение в трудах Джеймса Андерсона (1739-1808), который провел параллель между греческим и готическим искусством и без колебаний отдал пальму первенства готике. Во Франции восторженное отношение к готике проявилось в трудах аббата де Кордемуа (1702) и отца Ложье «Очерк об архитектуре» (1752)¹.

Во второй половине XVIII века Европа все больше склоняется к осознанию величия и значимости готического искусства. Во многом это происходит благодаря авторитету и гению Гете, узревшего в 1770 году фасад Страсбургского собора и открывшего для себя все великолепие этой постройки. В 1772 году он опубликовал во Франкфурте работу «О немецкой архитектуре», в которой приписал рождение готической архитектуры немецкому гению.

Особый интерес к готическому искусству характерен для эпохи романтизма. В Германии одно из наиболее ранних исследований готического искусства принадлежит Фридриху фон Шлегелю, написавшему работу «Основания готической архитектуры» (1804-1805), которому ставится в заслугу то, что «он выделяет в готическом стиле «позднюю готику», рассматривая ее как проявление упадка».

В двадцатом веке неопределимый вклад в изучение и интерпретацию средневекового религиозного искусства, в том числе романского и готического этапа его развития внесли знаменитые работы Эмиля Маля и Андре Грабара. Среди западноевропейских исследователей этого периода, внесших существенный вклад в изучение этих вопросов - Жан Бони, Кристофер Вильсон, Луи Гродецкий, Макс Дворжак, Отто Демус, Поль Дешан, Марсель Дюрлиа, Кэннет Джон Конант, Марсель Обер, Эрвин Панофский, Отто Симсон, Вильгельм Феге, Анри Фосийон, Пауль Франкль и др. Из российских

---

¹ Кузьмина М. Т. История зарубежного искусства / М. Т. Кузьмина, Н. Л. Мальцева. М.: Искусство, 1984. 472 с.

ученых также принимавших участие в исследованиях по этой тематике, следует упомянуть труды М. А. Либмана, О.А Лясковской, И.П. Мокрецово́й, К.М. Муратовой, Ц. Г. Нессельштраус, Е.И. Ротенберга, Е.П. Юваловой, и др.

Цель и задачи исследования:

Цель данной работы – изучение особенностей формирования, развития и направлений готического стиля в Европе.

В соответствии с данной целью ставятся следующие **задачи**:

1. Рассмотреть особенности формирования, становления и развития готического стиля.
2. Изучить особенности архитектуры готического стиля Западной Европы на примере Германии, Англии и Италии.
3. Проанализировать отражение эпохи готики в живописи и скульптуре.

Объектом исследования является готический стиль как период в развитии средневекового искусства.

Предметом исследования выступают особенности готического стиля в искусстве Западной Европы.

Методологические и теоретические основания исследования

Теоретико-методологический потенциал исследования основывается на компаративистском методе и методе системности, применение которых позволило сопоставить различные подходы к готическому стилю в Западной Европе. Сравнительный метод использовался для выявления особенностей готического стиля в странах западной Европы. Теоретической основой исследования послужили научные труды по культурологии.

Научная новизна исследования определяется авторским подходом к постановке проблемы, обоснованием предмета анализа, задачами исследования и способами их решения, что находит воплощение в следующих положениях:

1. Рассмотрены особенности формирования, становления и развития готического стиля.

2. Изучены особенности архитектуры готического стиля Западной Европы на примере Германии, Англии и Италии.
3. Проанализировано отражение эпохи готики в живописи и скульптуре.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав: Глава 1. Условия формирования и развития готического стиля, Глава 2. Готический стиль в архитектуре Западной Европы, Глава 3. Изобразительное искусство эпохи готики; семи параграфов, заключения и списка использованных источников.

Первая глава условия формирования и развития готического стиля включает в себя описание этапов готического стиля и особенности каждого периода. Вторая глава готический стиль в архитектуре Западной Европы включает описание особенностей готического стиля на примере Германии, Англии и Италии. Третья глава изобразительное искусство эпохи готики рассматривает отражение готического стиля в живописи и скульптуре.

Основное содержание работы

В первой главе «Условия формирования и развития готического стиля» в параграфе 1.1 Ранняя готика рассматривается период ранней готики в XII веке, предпосылки возникновения, основные архитектурные сооружения, характеризующие этот период. Во втором параграфе первой главы 1.2 «Зрелая готика» исследуется период в искусстве готики, возникший на рубеже XII–XIII веков. В третьем параграфе первой главы 1.3 «Интернациональная готика» рассматривается этап в развитии готики, сосуществующим с пламенеющей готикой в архитектуре.

Во второй главе «Готический стиль в архитектуре Западной Европы» в параграфе 2.1 «Готический стиль в Германии» рассматриваются особенности готического стиля и самые значительные готические сооружения. Во втором параграфе второй главы 2.2 «Готический стиль в Англии» рассматриваются отличительные черты готического стиля в Англии и факторы его

формирования. В третьем параграфе второй главы 2.3 «Готический стиль в Италии» описаны особенности готического стиля и основные архитектурные решения Италии.

В третьей главе «Изобразительное искусство эпохи готики» в параграфе 3.1 «Готическое направление в живописи» рассмотрен стиль готики в изобразительном искусстве, его особенности, а также живописцы, работающие в данном стиле и их работы. Во втором параграфе третьей главы 3.2 «Готическая скульптура» рассматривается акцент стиля готики на скульптуре.

Готика – этап развития средневекового искусства, наступивший после романского этапа и предшествовавший эпохе Возрождения.

Б. Кляйн утверждает, что днем рождения готической архитектуры можно считать 14 июля 1140 года. Именно в этот день в нескольких километрах к северу от Парижа по инициативе аббата Сугерия начались строительные работы по обновлению хора церкви в бенедиктинском монастыре Сен-Дени.

Самое раннее готическое искусство было отмечено монументальной скульптурой на стенах Соборов и аббатств. Христианское искусство часто носило типологический характер, показывая истории Нового Завета и Ветхого Завета бок о бок.

Готическая архитектура представляет собой воплощение одной из ключевых проблем средневековой схоластики – согласование мистики и религиозного опыта. Готический собор играл важную роль в общественной жизни, в его строительстве принимали участие не только церковные мастера, но и рядовые ремесленники. Будучи отражением политического и экономического благополучия, центром духовной жизни средневекового города, он «задавал» тон и при строительстве светских сооружений. До наших дней дошли ратуши (Брюгг, Брюссель), Карлов мост (Прага), Дворец Дожей и библиотека св. Марка (Венеция).

В разных странах готический стиль имеет своеобразные черты. Однако это не отрицает его общности и внутреннего единства. Во Франции–на родине готики–произведения этого стиля характеризуются ясностью пропорций,

чувством меры, четкостью, изяществом форм. В Англии они отличаются тяжеловесностью, перегруженностью композиционных линий, сложностью и богатством архитектурного декора. В Германии готика получила более отвлеченный, мистический, по страстный по выражению характер. В Испании готические формы обогатились элементами мусульманского искусства, привнесенного арабами. В Италию, где расцвет городов к концу XIII в. создал благоприятную почву для возникновения культуры проторенессанса, проникли лишь отдельные, преимущественно декоративные элементы готики, не противоречащие принципам романской архитектуры.

На рубеже XII–XIII вв. обозначился переход к высокой готике в соборах в Бурже и Шартре. В 1194 году был заложен собор в Шартре. Это событие считается началом периода высокой готики. В XIII в. готика завоевывает почти все области Франции, приобретая при этом на севере и юге страны специфические особенности.

Интернациональная готика («стиль около 1400»), стиль европейского изобразительного искусства 1380-1440-х годов. Представляет собой этап в развитии готики, сосуществует с пламенеющей готикой в архитектуре. Интернациональная готика характеризуется стилистическим единством произведений пластики, декоративно–прикладного искусства, книжной миниатюры, живописи на досках, созданных в различных художественных центрах Франции, Нидерландов, Италии, Германии, Англии, Испании, а также Восточной Европы.

Интернациональная готика характеризуется стилистическим единством произведений пластики, декоративно–прикладного искусства, книжной миниатюры, живописи на досках, созданных в различных художественных центрах Франции, Нидерландов, Италии, Германии, Англии, Испании, а также Восточной Европы. В период интернациональной готики на смену городским коммунам как основным заказчикам пришли крупные феодалы–меценаты (герцоги Беррийские, Бургундские, Миланские и др.). Формировались придворные школы (в Дижоне, Брюгге, Париже, Праге, Милане, Кёльне и др.);

переезжавшие от двора ко двору мастера получили высокий социальный статус. Интенсивные контакты мастеров из различных стран, работавших в одних и тех же мастерских, открывали возможность взаимодействия стилевых тенденций, которые складывались в разных центрах; в частности, интернациональная готика объединила достижения художников итальянского Проторенессанса с достижениями североевропейской готической живописи и книжной миниатюры.

В Германии готика начала развиваться позже, чем во Франции, но это не помешало немцам внести свой, достаточно весомый вклад в историю готической архитектуры, а также создать абсолютно новый тип—«кирпичную готику». На фасадах немецких средневековых городов с течением времени готическая поспешность постепенно (хотя и не безрезультатно) уходила в спокойный ритм Ренессанса, упрямо придерживаясь готических форм. Самыми образцовыми немецкими готическими соборами являются знаменитый Кёльнский собор, высоченный Ульмский собор и Фрайбургский Мюнстер, ставший знаменитым благодаря венчающему его башню шпилю, который называют чудом христианского мира.

«Высокая» готика, тем путем каким она развивалась во Франции, всегда была чуждой формой в Германии. Самыми образцовыми немецкими готическими соборами являются знаменитый Кёльнский собор, высоченный Ульмский собор и Фрайбургский Мюнстер, ставший знаменитым благодаря венчающему его башню шпилю, который называют чудом христианского мира.

По мнению Томаса Рикмана, автора и церковного археолога XIX в., период готической архитектуры в Англии развивался с 1066 г. Английская архитектура сформировалась как соединение французских новаторских концепций и суровой национальной англо–нормандской традиции, подарившей богатство форм. Факт, что многие строения на Британских островах не имели сильного сходства с современными им соборами во Франции, явно демонстрирует, что там происходил процесс отбора архитектурных идей, пришедших из–за Ла–Манша. И как замечает Питер Дрейпер, один из ведущих

исследователей в данной области, отличность английской готической архитектуры от континентальной является одним из проявлений формирующегося чувства национальной идентичности.

Готическая архитектурная форма постепенно проявлялась из романского стиля на протяжении XII столетия. Как в Великобритании, так и во Франции новые элементы заимствуются благодаря военным походам. Европа заимствует стрельчатые проемы у востока, где данная форма никого не удивляла.

Собор в Дареме и собор в Солсбери являются ярчайшим примером романского церковного зодчества в Великобритании представляют собой примеры ранней готики. Как правило, планировка английских готических соборов предполагала широко выступающие трансепты и квадратное завершение апсиды с включённой в нее квадратной в плане капеллой Девы Марии. Ранние примеры ланцетообразных решений оконных проемов можно увидеть в других английских соборах, например, это западные фасады соборов в Питерборо и Уэльсе.

В Великобритании мастеров скульптуры насчитывались единицы, этим, вероятно, объясняется то, что резные украшения английских готических соборов выглядят весьма скромно по сравнению с теми, что мы можем наблюдать во Франции или Германии. Тройной портал с богатым скульптурным убранством редко встретишь в Великобритании. В соборе Питерборо, например, западный фасад имеет огромный тройной портик, но он лишен скульптурного убранства. Исключение составляет Уэльский собор, где в нишах западного фасада было установлено более 300 статуй и рельефов, из которых около половины сохранились до сих пор.

Архитектурные решения и технические инновации французских готических соборов в Италии так и не прижились: итальянские архитекторы предпочли сохранить традиции строительства, установленные в предыдущие века. Эстетически, в Италии вертикальное развитие редко применялось.

Готическая архитектура была импортирована в Италию, как это было и во многих других европейских странах. Бенедиктинский цистерцианский орден

был главным носителем этого нового архитектурного стиля. Он распространился из Бургундии (сейчас восточная Франция), их первоначальной территории, на остальную часть Западной Европы.

Эта архитектура фактически включала в себя большинство новинок, характерных для готических соборов Иль–де–Франс, но с более подавленным и несколько «аскетическим» формальным подходом: образное украшение было запрещено, витражи уменьшены по размеру и бесцветны, вертикализм сократился.

Картина в стиле, который можно назвать готическим, появился не ранее 1200 г., или почти 50 лет после возникновения готической архитектуры и скульптуры.

Готической живописью являются преимущественно работы, сделанные в 12–14 веках, а также некоторые живописные творения 15–16 веков. При характеристике этих работ говорят, что они вызывают средневековое «апокалипсическое» настроение. Расцвет готической живописи достигается в работах нидерландских живописцев, в частности Р. Ван дер Вейдена, который на самом деле перенял многие принципы работы у Ван Эйка, который был представителем реалистической живописи. Живопись в готический период практиковалась в четырех основных средах: фресках, панно, освещении рукописи и витражах.

Другим ярким представителем готики является Р. Кампен – фламандский живописец, который иллюстрировал «Страсти Господни». Именно благодаря работам указанных мастеров были выведены новые формы групповой композиции.

В Европе готика распространилась с середины 14 века. Итальянский живописец А. Лоренцетти изобразил на стене собственного дома в Сиене «Аллегорию доброго правительства».

Отличительными чертами готического стиля в живописи является особый принцип изображения распятого Христа. Внимание акцентируется на прекрасных женщинах, которые объята горем, и контрастируют с истерзанным

телом Иисуса. Богоматерь изображается в большинстве случаев лишенная чувств, что символизирует высшее горе и страдание. Распятие уже не икона, а целый рассказ о Страстях Христовых, наполненный эмоциями и некоторой индивидуальностью. Изображения ликов реалистичны, что явилось в эту эпоху признаком зарождения нового направления, называемого натурализмом. Натурализм в готике со временем стал преобладать.

Готика – это период расцвета монументальной скульптуры. Основное внимание уделялось оформлению главного фасада. Французские скульпторы в то время считались лучшими в Европе и много путешествовали, распространяя свои знания и традиции в соседних землях. В частности, известно, что они внесли свою лепту в формирование Владимиро-Суздальской архитектурной школы в восточнославянских землях.

Скульптурный декор заполняет экстерьер, являя собой род проповеди: это сцены из Священного Писания, жития святых, литературные назидательные сюжеты и сцены народной жизни. Орнамент пола соборов часто изображен в виде лабиринтов (например, в соборах Санса, Реймса, Оксерра, Сен-Кнтена, Пуатье, Байе). Изображение лабиринта служило символом работы в рамках Делания, с ее двумя главными трудностями: пути к центру, где происходят борьба двух природ, и пути к выходу из лабиринта. Вместо фресок появился витраж.

Готический период по существу определяется готической архитектурой, и не совсем подходит для развития стиля в скульптуре. Фасады больших церквей, особенно вокруг дверей, продолжали иметь большие тимпаны, но также и ансамбли скульптурных фигур, разбросанных вокруг них.

Бамбергский собор, пожалуй, является самым большим сосредоточением скульптуры XIII века, кульминацией которого в 1240 году стал Бамберг Райдер, первая всадная статуя в натуральную величину в западном искусстве с VI века.

В заключении подводятся итоги бакалаврской выпускной квалификационной работы, формулируются основные выводы исследования.

Поставленная цель выпускной квалификационной работы была достигнута посредством осуществления комплексного анализа источников и литературы, что позволило проследить формирование и становление, а также особенности готического стиля в искусстве Западной Европы

В результате исследования были достигнуты следующие результаты:

1. Рассмотрены особенности формирования, становления и развития готического стиля.
2. Изучены особенности архитектуры готического стиля Западной Европы на примере Германии, Англии и Италии.
3. Проанализировано отражение эпохи готики в живописи и скульптуре.

Материалы выпускной квалификационной работы можно использовать на уроках истории культуры в школе.