

**Готический период:
культура и искусство Западной Европы.**

М.А. Лазарев

Институт Художественного Образования Российской Академии Образования
119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп.1

Russian Academy of Education «Institute of Art Education»

Pogodinskaya str. 8, building 1, Moscow 119121 Russia

E-mail: cerambycidae@fromru.com

Ключевые слова: готический стиль, искусство, архитектура, метафизика, культура, базилика, собор, церковь, Западная Европа

Key words: gothic style, art, architecture, metaphysics, culture, basilica, cathedral, church, Western Europe

Резюме: В статье рассматривается готический период Западной Европы на примере архитектурных сооружений. Показывается искусство, культура и метафизическое начало данного периода.

Abstract: This article the Gothic period of the Western Europe on an example of architectural constructions is considered. Art, culture and the metaphysical beginning of the given period is shown.

[Lazarev M.A. The Gothic period: culture and art of the Western Europe]

Период готики в развитии средневекового искусства пришел на смену романскому зодчеству, охватив практически все произведения изобразительного искусства данного периода: скульптуру, живопись, книжную миниатюру, витраж, фреску и многие другие. Эпоха формирования готического искусства явила время глубокого преобразования, охватившего одновременно церковную и светскую общественные сферы и новые формы общественного производства.

В лице готической культуры средневековая эпоха достигает высшего развития, определяясь в качестве периода Зрелого Средневековья, наиболее полно и последовательно раскрывая присущие этой эпохе признаки.

Крестовые походы на Восток, носившие религиозные черты, происходившие в XI-XIII веках, способствовали установлению торговых и культурных связей, накоплению богатства, позволяя людям Западной Европы расширять свой кругозор. Контакты с Востоком способствовали знакомству с

арабской наукой, а, через нее, - с античными мыслителями. Город становился важнейшим ядром экономического и культурного развития. Отмечается процесс развития рационального мышления, которое, однако, подчиняется идеям и задачам веры, что получает выражение в богословии Фомы Аквинского и усилении схоластики.

Под влиянием развития культурных связей и торговли происходит процесс отделения научно-познавательного мышления от церковно-догматического, за счет этого борьба между верой и знанием растянулись на столетия. Между церковно-богословской схоластикой и материалистическими стремлениями вновь зародившейся философии Д.Скота, Р.Бэкона в Англии.

В культуре интегральным отражением этой эпохи выступает архитектура готического стиля. Теоретики эпохи Возрождения относили к готике средневековую архитектуру Северной Европы, которую они считали варварской. В реальности, корни готического стиля лежат в Северной Франции, где стиль этот называли "Style ogivat" – "стиль стрельчатых" арок.

Готический архитектурный принцип представляется значительно более рациональным, чем, нежели романский, будучи основанным, на эстетическом влиянии Востока и представленным в форме полуциркулярной арки. Две стороны конструкции, посредством центральной точки сопряжения, как бы взаимно уравнивали друг друга, что облегчало общий вес конструкции, одновременно увеличивая высоту и ширину перекрываемого ей пространства. Использование стрельчатой арки в качестве несущей обуславливала каркасную структуру возводимого сооружения.

Готический стиль появляется в середине XII века, и в своем развитии проходит несколько этапов:

Ранняя готика (XII-XIII века)

Зрелая готика (XIII-XIV века)

Поздняя готика (XIV-XVI века)

Характерными чертами стиля готики стали вертикальность композиции, сложная каркасная система опор, ребристый свод и стрельчатые арки. Преимущество

использования ребер заключается в том, что свод может быть больше, вследствие чего уменьшаются возникающие от него нагрузки. Гашение нагрузок системой контрфорсов дало возможность изготовить более тонкими и стены. Максимальное уменьшение нагрузок привело в итоге к внедрению каркаса стены, которые перестали являться несущими элементами и представились заполнением между несущими пилонами. В результате стрельчатый свод конструктивно превосходил полуциркульный свод.

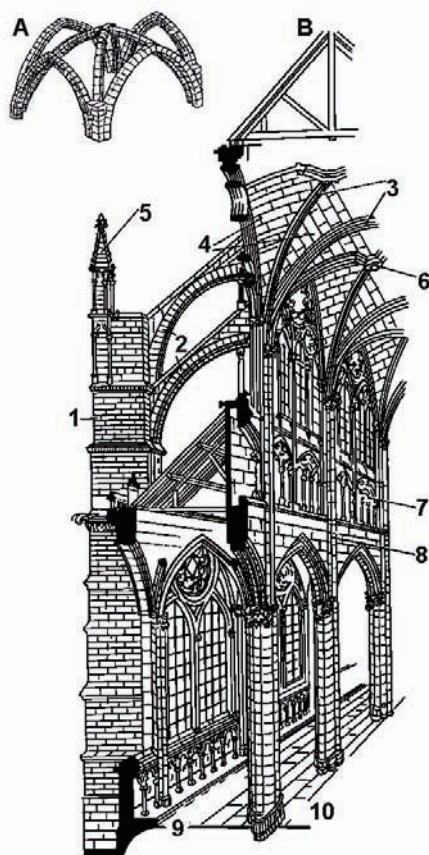
В результате основные элементы готики можно свести к трем:

- нервюрный свод, как его следствие, устой с примкнутыми к нему колонками
- аркбутан
- стрельчатая арка

В характере готической архитектуры можно отметить присутствие церковной идеологии, связанное со стремлением души вознестись на небеса, что проявилось за счет организации форм и пространства. Это влияние воплощалось так же в общей высоте готических сооружений, которые сильно превышали высоту романских соборов, а крупнейшие готические храмы по высоте своих башен и колоколен долгое время оставались высочайшими храмовыми постройками Европы.

Если романские церкви преимущественно были небольшими, то реализация готического принципа была заключена в крупных соборах, что смогло повлиять на их функцию и на городскую среду в целом.

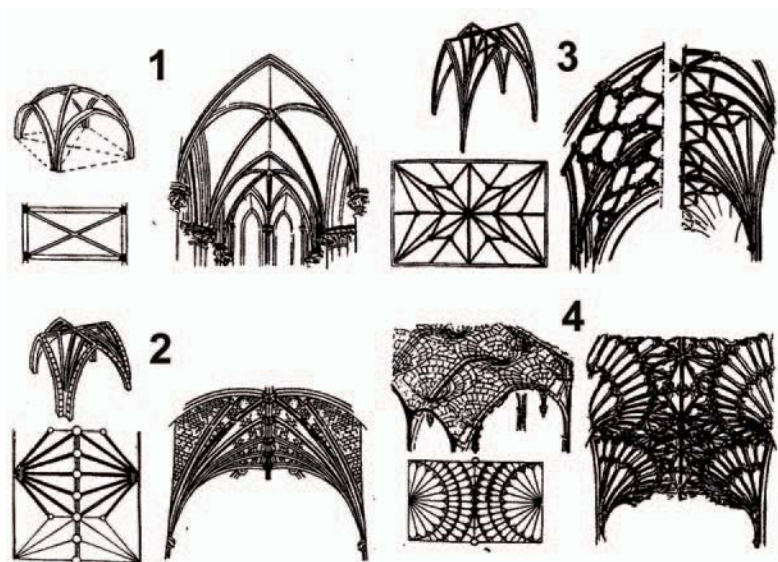
Романские церкви возводило аббатство для потребности культа. Готический кафедральный собор, в одно и то же время, представлял и символ религиозных верований, и городское сооружение. Первые готические соборы предназначались для общественных собраний и религиозных церемоний. Центром романского храма была крипта, в готической она исчезает, реликвии выставляются, открыто около алтаря. В некоторых соборах она все же сохраняется, как, к примеру, в Бурже или в Шартре, и превращается в подземную церковь (Шуази, 2010).

А. Схема кладки каркаса готического свода.

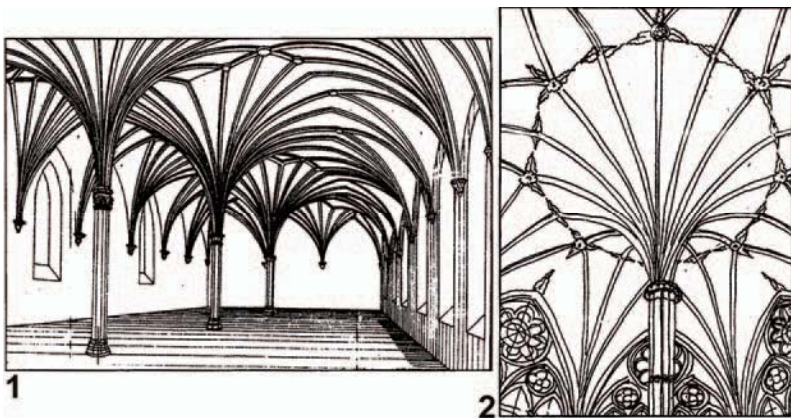
В. Схема конструкции готического храма:

1. контрфорс, 2. аркбутан, 3. нервюра, 4. распалубка свода,
5. фиал, 6. розетка, 7. трифорий, 8. лизены, 9. боковой неф,
10. центральный неф

Эволюция нервюрных сводов:

1. крестовый, 2. сетчатый, 3. звездчатый, 4. веерный

Замок в Мариенбурге: 1. опирание нервюр сетчатых сводов на каменные на каменные кронштейны несущих стен в рыцарском зале

Собор в Солсбери: 2. общий вид веерного каменного сводчатого покрытия в интерьере

Готика несет и воплощает, по существу, единство общего архитектурно-строительного решения, в котором органически представлено единство архитектурно-строительного, конструктивного и декоративно-эстетического принципов посредством и на основе рационального начала.

Основывающаяся на рационализации архитектурно-строительного принципа готическая архитектура представляет собой некую структуру, системно подчиняющую декор и эстетическое начало базовому строительному принципу. Она, по сути, не имеет лишнего и самостоятельного декоративизма. Основу декоративности в готической архитектуре составляют непосредственно сами строительные конструкции, которые и представляют реализацию рационального начала в своем отказе от развития и преобладания декоративизма. Поэтому архитектура готики являет собой наиболее органичный и, по существу, исконно-европейский стиль.

Наряду с рациональностью архитектурного решения, самой строительной идеи, имеет место быть медитативный общий уровень, который достигнут за счет стрельчатых арок и явно должен рассматриваться в качестве прекрасной смысловой проекции приходящих в центральную точку пересечения парабол. Центральной, высшей точке, таким образом, отводится главная роль, значение высшего, божественного центра, как отражения медитативного начала и уровня сознания. В этом смысле готическая стрельчатая арка отражает рационально-медитативный уровень готической культуры, раскрывая основные особенности и принципы.

Высокое понимание синтеза архитектуры, скульптуры, изобразительного, декоративного искусства и живописи дают готические соборы Франции. Готический собор создал совершенно новый архитектурный образ. Он представлял синтез устойчивости, легкости, ощущения покоя, движения, иногда даже экзальтированной подвижности и устремленности куда-то к высшему началу, вверх, задавая всей своей структурой, ритмом принцип вертикализированной динамичности (Маца и Эрн, 1966; Адамчик, 2007).

Характерным примером с взаимовлияниями и пересечением готического стиля с влиянием романского стиля

Нормандии со свойственным ему мощным и плотным единством, является в сердце Парижа Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), расположенный в восточной части острова Сите, на месте первой христианской церкви Парижа, базилики Святого Стефана и Марии, построенной, на месте галло-римского храма Юпитера.

Строительство собора осуществлялось в несколько этапов и многими архитекторами. К его созданию приложили свою руку Жан де Шель, Пьер де Шель, Пьер де Монтрейль, Жан Рави, Ж.Б. Лассю, реконструировал собор и Э.Э. Виолле-ле-Дюк. Возведение началось Людовиком VII и папой Александром III в 1163 году и закончилось к середине XIV века, а реконструкция Э.Э. Виолле-ле-Дюк приходится на период империи Луи Наполеона.

Главная идея храма заключалась в освящение централизованной монархии. Влияние религии при этом оставалось неизменным на протяжении всего времени строительства.

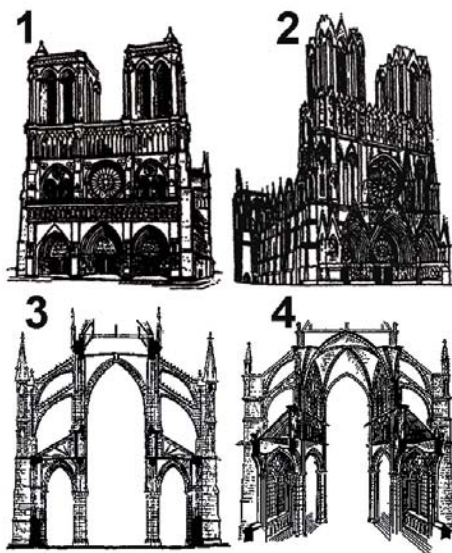
По своему стилю Нотр-Дам-де-Пари является раннеготическим сооружением с чертами романско-готической архитектуры, и конструктивно представляет собой пятинефную базилику.

Можно выделить несколько черт романско-готической архитектуры данного сооружения: нет четкого вертикального членения фасада и выраженного горизонтального членения; использование не арок, а круглых опор; арки стрельчатые, но сравнительно слабо выражены.

Зрелая готика разделяется на два этапа: 1) XIII век становится временем наивысшего подъема и период создания зрелых произведений. 2) XIV век являет собой период достроек и нарастания декоративных тенденций. Вертикальные линии изгибаются как пламя, и появляется новый стиль во Франции, который называют “пламенеющей” готикой.

К началу XIII века складываются стилевые особенности готики, и сюда можно отнести собор в Реймсе который использовался как придворная королевская церковь для коронации всех королей.

Заложение собора состоялось в 1211 году и закончено только в конце XIII века. В строительстве собора принимали участие Жан д'Орбе, Жан-ле-Лу, Гоше Реймс, Бернар Суассон, Робер де Куси. В соборе преобладает вертикаль, стрельчатые арки, развитый венец капелл, сложный рисунок розы. С другой стороны, он богат скульптурой, барельефами, резьбой по камню. Можно отметить, что западный фасад собора в Реймсе по богатству и качеству скульптуры превосходит фасады Парижского и Амьенского соборов.

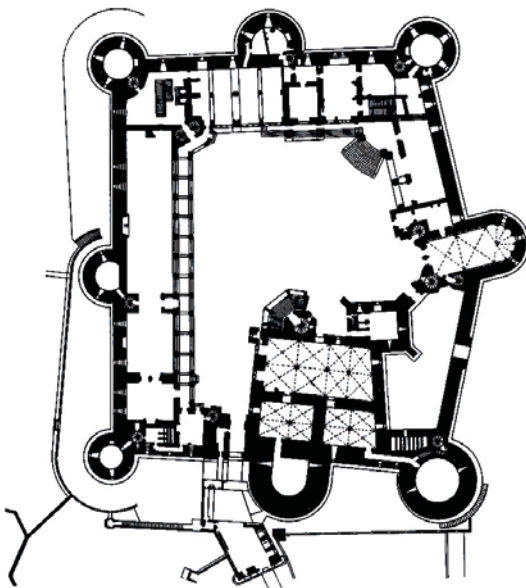

Собор Парижской Богоматери: 1. общий вид
Собор в Реймсе: 2. общий вид, 3. разрез
Собор Амьене: 4. разрез

Амьенский собор построен на месте сожженного молнией в 1218 году старого здания. Начало строительство собора было положено в 1220 году с западного конца.

Готика в этом соборе пришла к классическому для нее построению пространства, при котором оно во всех измерениях освободилось от технической скованности, сохранив,

тектоническую ясность и конструктивную определенность окружающих его масс, объемов, линий (Маца и Эрн, 1966). Объем собора отличается компактностью. В соборах ранней готики пластически необработанные контрфорсы стоят перед стеной мощными, неуклюжими выступами. Основная часть собора, как в Реймсе и в Шартре является трехнефная часть. Амьенский собор вместе с Реймским представляет вершину готического искусства во Франции.

Замок Пьерфон (проект-реконструкция Виолле-ле-Дюк)

Шартрский собор относится к периоду зрелой готики. Особенность его плана заключается в значительном увеличении пространства хора и отодвинутый к западу трансепт был расчленен на три нефа, за счет чего собор стал просторнее. Западный фасад его во многом еще сохраняет романские черты, но находится в контрасте с его готическим по типу интерьером. Структура интерьера и план собора близок к более гармоничному собору в Реймсе.

Можно упомянуть еще несколько соборов во Франции: пятинефные соборы в Бурже и Ле Мане, напоминающие Парижский, трехнефные базилики в Суассоне и Руане. Замок Пьерфон на юго-восточной окраине Компьенского леса, расположенный между городами Компьень и Вилле-Котре, который возведен в конце XIV века, на месте более ранних укреплений XII века. Готическим по своей архитектуре является и небольшой скалистый остров в северной Франции Мон Сен Мишель, центром которого является аббатство.

В Англию готика проникает через Нормандию из Франции в конце XII века, когда хор собора Парижской богородицы был уже закончен, и началась постройка Шартрского собора.

Готические соборы в Англии часто высятся на открытых участках, и этим отличаются от французских, причем отношение ширины к длине во французских остается 1:4, а в Английских оно доходит до 1:6. Аспидная прямоугольная, полуциркулярная с венцом капелл встречается редко. В период ранней готики в интерьере преобладает горизонтальное членение. Самостоятельными частями целого становятся хор, неф и трансепт (Маца и Брайцева, 1966). Соборы в Англии имели специфическое, усложненное планирование, поперечных нефов два, над средокрестием обычно возводилась башня, при этом башни на углах западного фасада отсутствовали. Окно “роза” заменялась проемами с вертикальными членениями или сплошными витражами.

В английской готике выделяют несколько периодов:

Раннеанглийский стиль (до 1270-х годов)

Украшенный стиль (до 1370-х годов)

Перпендикулярный стиль (XV-XVI века)

Одна из главных национальных святынь Англии, соборная церковь Святого Петра в Вестминстере. Вестминстерское аббатство является для англичан святыней нации, символом всего, за что боролись и борются британцы, и является традиционным местом коронации монархов Англии, многие из которых похоронены здесь же. Готическая церковь строилась с перерывами с 1245 по 1745 годы. Хоры были построены в 1245-1269 годах. Наряду с близлежащей церковью

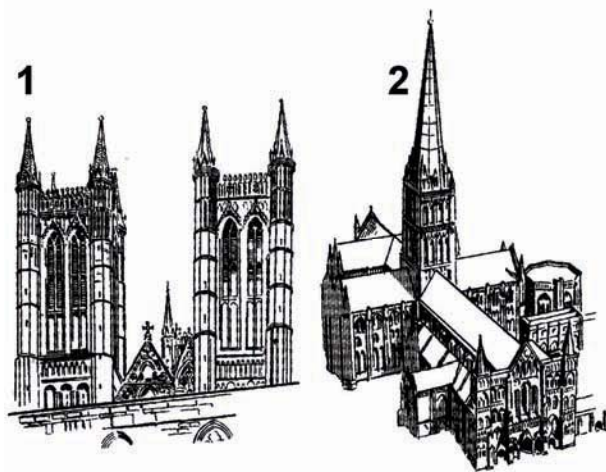
Сент-Маргарет, аббатство причислено к Всемирному наследию. Это древнее английское аббатство с ажурными арками в готическом стиле, увенчанное по фасаду парными одинаковыми башнями, является одним из ярких примеров средневековой церковной английской архитектуры (Лазарев, 2010).

Черты ранней готики Англии соединяли в себе устойчивость традиций с поисками нового, отразились в Уэльском и Линкольнском соборах и в классическом памятнике английской готики XIII века – соборе в Солсбери.

Линкольнский собор был возведен на месте старого романского храма, западная часть которого была включена в композицию главного фасада нового сооружения. Перестройка начата с хора (1192-1200 года), и продолжилась строительством в XIII веке средокрестия, трансепта и нефа. План собора получил прямоугольное завершение без осевой капеллы. Характерной особенностью является появление второго малого трансепта, выраженного более отчетливо, чем в Кентерберийском соборе. Сам же силуэт собора напоминает силуэты Кентербери и Уэльса.

К XIII веку складываются типичные особенности Английской готики, все они воплотились в Солсберийском соборе, или соборе Девы Марии, заложенном в 1220 году и окончательно достроенном в начале XIV века.

Собор в Солсбери - один из наиболее высоких в Англии, имеющий 123 метровый шпиль, а клуатр самый протяжённый. Так же отличительной чертой являются соборные часы, созданные в 1386 году, которые считаются одними из старейших работающих часовых механизмов в мире. Надо отметить, что первая Великая хартия вольностей не сохранилась, и до наших дней дошли четыре копии с Хартии 1215 года. Все они хранятся в Великобритании: две в Британской библиотеке, одна в Соборе Линкольна, а вторая в Соборе Солсбери.

Собор в Линкольне: 1. часть общего вида
Собор в Солсбери: 2. общий вид

К позднеготическому периоду относится неф (1379-1405 годах) собора в Кентерберии, где своды, нервюры образуют подобие звезд, покоящихся на столбах в виде пучков вытянутых колон. Кентерберийский собор, или же Собор и Митрополитская Церковь Христа в Кентерберии, наряду с близлежащим аббатством Святого Августина и церковью Святого Мартина, является одним из главных англиканских храмов Великобритании, с расположением кафедры архиепископа Кентерберийского – главы британской Англиканской церкви.

Переход от романской архитектуры к готике в условиях Германии происходил медленнее, и носил более суровый облик, чем во Франции. Готика в Германии формируется к середине XIII века, и получает самостоятельное развитие со специфической выработкой локальных особенностей. Немецкая готика отличается мощными башнями над центральной частью западного фасада с высокими ажурными шатровыми завершениями.

В Германии готическая архитектура имеет свою периодизацию, в которой выделяют:

Ранняя готика (XIII век)

Высокая или зрелая готика (XIV-начало XV века)

Поздняя готика (XV-начало XVI века)

Грань между ранней и высокой готикой прослеживается не достаточно отчетливо, как переход к поздней готике. Особенно отчетливо можно проследить периоды развития готической архитектуры в Германии с характерными чертами и особенностями, которые отражаются в культовых сооружениях. Из раннеготических базиликальных сооружений к наиболее выдающимся в Германии относят собор в Фрейбурге, в Брейсгау и восточная часть Кельнского собора (Маца и Власюк, 1966).

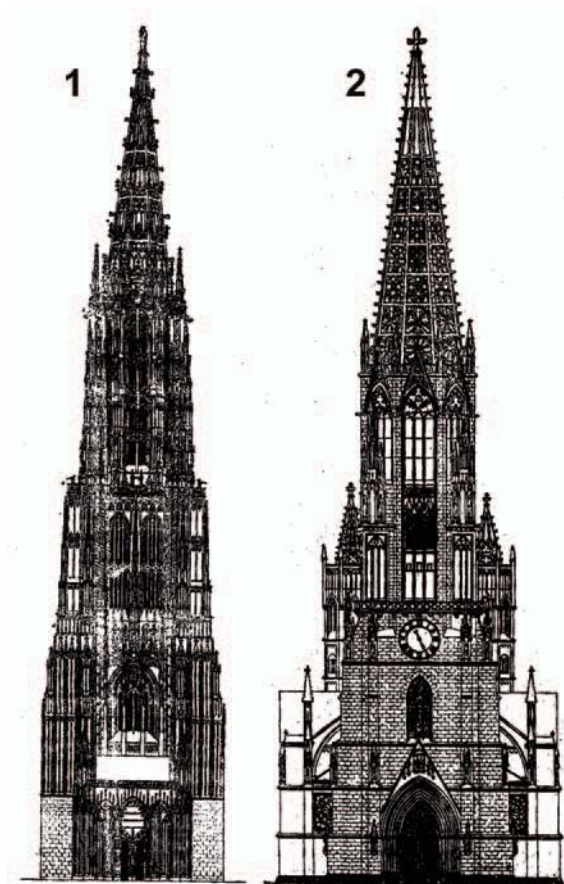
Раздробленность Германии оказала сильное влияние на архитектуру, под ее воздействием в различных землях складывается свой вариант стиля, отражавший общую стилистику ближайших зарубежных областей. Как отмечает Бирюкова, в западных областях Германии (Рейна и Эльзаса) готика достаточно близка к Французской, в южной Германии соборы часто возводят с одинаковыми нефами, для северо-восточной Германии наиболее характерна кирпичная архитектура с не особо сильным членением фасадов, как на юге, а красота достигается за счет возведения высоких фронтов.

Трехнефную базилику с двухъярусным членением фасадов представляет собой во Фрейбурге, возводившийся в 1260-1350 годах. Башни имели шатровый облик, что является типичным для немецкой готики.

Кельнский собор, возводившийся в 1248–1882 годах, построен по образцу Амьенского, представляет собой пятинефную базилику с поперечным тройным нефом и галереей с капеллами. К готической эпохе относится лишь хор, нижние части транспта, нефов и южной башни фасада.

Церковь Марии в Любеке (около 1270-1350 годов) уникальна тем, что она является первым опытом кирпичного строительства готических церквей в Германии, и именно от нее начало немецкой кирпичной готики. Церковь в Хорине (1243-1334 годах) нельзя считать примером первой кирпичной

готической постройкой, ее нужно рассматривать как памятник переходного стиля, что доказывается целиком романский характер

Собор в Ульме: 1. западный фасад
Собой в Фрейбурге: 2. западный фасад

Примером зрелой готике может служить пятинефный, не имеющей транспта и трифориев с зальным типом, собор в Ульме, который изначально был трехнефным. Данный собор

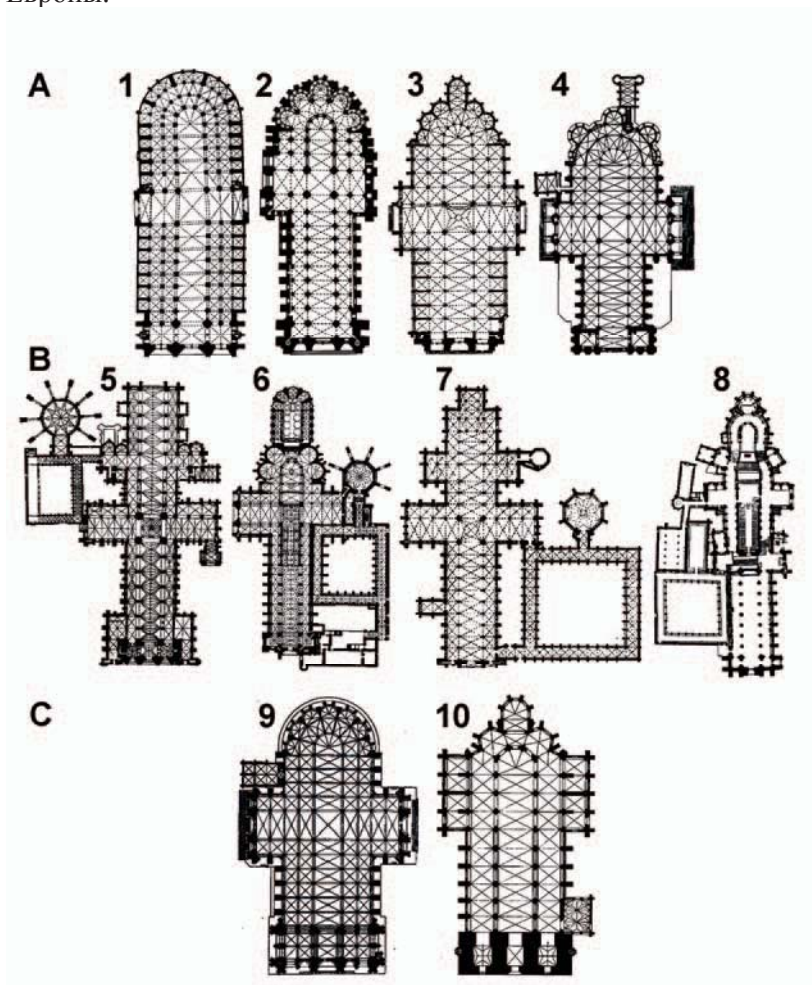
четко делится на три части: подбашенус с выступающим портиком, основную пятинефную и алтарную части.

Исторически закономерный приход готики в Италию, давал свою специфику застройки зданий, но говорить о том, что она была здесь сильно популярной, нельзя. К примеру, раннеготический монастырь францисканцев с церковью Сан Франческо в Ассизи показывает переработку итальянскими зодчими французских образцов готики (в данном случае собор Сен Морис в Анжере). В Венеции вообще был выбран свой стиль, который отличают равное число звеньев в нефе и трансепте, по образцу церкви Сан Джованни в Реальто (VI век), многоугольный в плане хор и круглые столбы. Сильное французское влияние наблюдается в соборе Генуи. Один из крупнейших соборов в Милане, в Северной Италии, имеет северо-готические формы, но, однако, чисто декоративные. Миланский собор поражал затратами больше, чем совершенством своих замыслов (Каплун и Лазарева, 1966).

В страны Восточной Европы готика проникла позже, где она пыталась развиваться со своей спецификой, но особо большого развития на этих территориях она так и не смогла получить. Можно привести несколько примеров: в Чехии – Собор Святого Вита, в Австрии – Собор Святого Стефана, в Венгрии – Собор Богородицы в Буде, церковь Святого Михаила, капелла Святого Якова, в Трансильвании – церковь в Себеше, церковь Святого Михаила в Клуже, в Польше – костел Девы Марии в Гданьске, Марьяцкий костел в Кракове, костел на Вавеле в Кракове, в Словении – французская церковь в Птуе, двор монастыря в Стично, церковь в Мартьяницах.

Готический стиль смог достичь высокого развития за счет синтеза различных видов искусств, нового конструктивного плана храмов с очень сложной каркасной системой, облегченными сводами на гуртах и нервюрах, которая дала возможность расширения пространства интерьера и специфическую систему форм, а также новый взгляд на понимания организации пространства и объемной композиции. Данный стиль смог стать собственно европейским и преподнести самостоятельность в своем развитии, отметив

уникальность, самобытность мира феодальной Западной Европы.

А. Франция: 1. Собор Парижской Богоматери, 2. Собор в Реймсе, 3. Собор в Амьене, 4. Собор в Шартре.

В. Англия: 5. Собор в Линкольне, 6. Собор Вестминстерского аббатства, 7. Собор в Солсбери, 8. Собор в Кентерберии.

С. Германия: 1. Собор в Кельне, 2. Церковь Марии в Любеке.

ЛИТЕРАТУРА

- Адамчик М.В. Готическое искусство. Сс. 116-123. В кн. Архитектура Краткий Справочник. Москва: АСТ, Минск: Харвест, 2007. 624 с.
- Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. Москва: ИНФРА-М, 2011. 367 с.
- Каплун А.И., Лазарева В.Н. Архитектура Италии (Готическая архитектура XII-XV вв.). Сс. 494-512. Всеобщая История Архитектуры в 12-ти томах. Архитектура Западной Европы. Средние века. Ленинград-Москва, 1966. Т. 4. 696 с.
- Лазарев М.А. Практический рационализм англо-саксонской культуры. Сс. 46-55. Социальные инновации: новые идеи и подходы. Материалы научно-практической конференции. Под общей редакцией проф. Подвойского В.П. и проф. Балбеко А.М. Выпуск 5. Сборник научных трудов. М.: МАГМУ-ВШК, 2010. 127 с.
- Маца И.Л., Брайцева О.И. Архитектура Англии (Готическая архитектура XII-XV вв.). Сс. 424-447. Всеобщая История Архитектуры в 12-ти томах. Архитектура Западной Европы. Средние века. Ленинград-Москва, 1966. Т. 4. 696 с.
- Маца И.Л., Власюк А.И. Архитектура Германии (Готическая архитектура XII-XV вв.). Сс. 448-469. Всеобщая История Архитектуры в 12-ти томах. Архитектура Западной Европы. Средние века. Ленинград-Москва, 1966. Т. 4. 696 с.
- Маца И.Л., Эрн И.В. Введение (Готическая архитектура XII-XV вв.). Сс. 325-344. Всеобщая История Архитектуры в 12-ти томах. Архитектура Западной Европы. Средние века. Ленинград-Москва, 1966. Т. 4. 696 с.
- Маца И.Л., Эрн И.В. Архитектура Франции (Готическая архитектура XII-XV вв.). Сс. 345-423. Всеобщая История Архитектуры в 12-ти томах. Архитектура Западной Европы. Средние века. Ленинград-Москва, 1966. Т. 4. 696 с.
- Шуази О. Всеобщая история архитектуры. Москва: Эксмо, 2010. 704 с.
- Шуази О. Мировая архитектура, История, Стили, Направления. Москва: Эксмо, 2010. 54

Получена / Received: 10.12.2011

Принята / Accepted: 19.12.2011