

ИТАЛИЯ

Искусство Италии формировалось под влиянием многовековых культурных традиций, которые были неодинаковы в различных областях страны. Если в искусстве Венеции и Южной Италии преобладали византийские черты, то в Риме и Центральной Италии — античные. Лишь искусство Ломбардии, расположенной на севере Италии, восприняло формы романского стиля.

Такова, например, возведённая ещё в VI в. церковь Сант-Амброджо в Милане, которую перестроили в XI—XII вв., и другие дошедшие до нашего времени памятники. Они отличаются нарядным и изящным наружным убранством, в котором широко использовались многоцветные мраморные плиты.

К выдающимся произведениям архитектуры Центральной Италии, впитавшей античные традиции, относится знаменитый комплекс в Пизе. Этот прекрасный ансамбль, включавший в себя собор, башню и баптистерий, создавался в течение долгого времени: в XI в. здесь работал архитектор Бускетто, в XII в. — архитектор Райнальдо. Самой из-

242



Собор и башня в Пизе. Начало строительства — 1063 г.

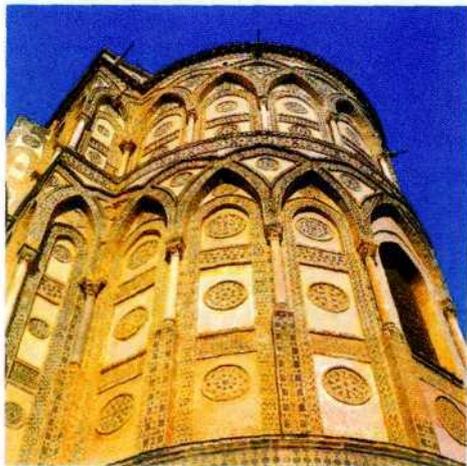
Италия.

вестной частью комплекса является знаменитая Пизанская «падающая» башня. Некоторые исследователи предполагают, что башня наклонилась в результате оседания фундамента в самом начале работ, и тогда было решено сделать её наклонной.

Своеобразный романский стиль сложился в Сицилии. В нём чувствуется сильное влияние не только Византии и Востока, но и западной архитектуры. Палатинская капелла (1131 — 1143 гг.) в Палермо и собор Санта-Мария Нуова (1174—1189 гг.) в Монреале — типичные памятники сицилийской архитектуры.

Романская живопись Италии, сформировавшаяся под влиянием раннехристианского искусства и византийской культуры, отличалась большим разнообразием. Наиболее значительными её центрами были

Рим и монастыри Южной Италии во главе с аббатством Монтекассино. Фрески церкви Сан-Клементе (1073—1084 гг.) дают наиболее полное представление о римской



Собор Санта-Мария Нуова. фрагмент. 1174—1189 г. Монреале. Сицилия.

243

живописи, для которой характерны тонкие сочетания цветов, чёткие композиции. На стенах церкви в росписях представлена легенда о Святом Клементе. Она рассказывает о том, что Святой Клемент за веру был утоплен противниками христианства. На месте его гибели ангелы выстроили храм. В день смерти святого этот храм показывался из-под воды, и верующие приходили поклониться ему. И когда одна мать забыла своего ребёнка в храме, то через год, вернувшись туда, она обнаружила малыша целым и невредимым. Эта история очень живо и непосредственно, с большим количеством деталей изображена на стенах церкви.

Монастырь Монтекассино славился как центр изготовления иллюстрированных рукописей. Художники-миниатюристы, работавшие в монастыре, очевидно, хорошо знали и любили византийское искусство, под влиянием которого были созданы, например, иллюстрации к «Лекционарию переписчика Льва» (1072 г.).

На юге Италии существовала своеобразная форма религиозных текстов — богослужебные пергаментные свитки. Иллюстрации на этих свитках были размещены так, чтобы прихожане могли разглядывать изображения, когда свиток постепенно разворачивался по мере прочтения текста священнослужителем.

Скульптура Италии романского периода формировалась в основном под влиянием античных традиций. Самые знаменитые произведения романской скульптуры созданы в Северной Италии. Это монументальные рельефы храмов в Милане, Вероне, Павии.

Романский стиль в скульптуре Италии завершился в творчестве Бенедетто Антелами (около 1150 — около 1230). Бенедетто Антелами был автором первой в Италии отдельно стоящей скульптуры — изображения библейских пророков Давида и Иезекииля, — находящейся в соборе города Фиденца. В Италии это первый пример подобной скульптуры.

РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО В АНГЛИИ

Завоевание Англии норманнами в 1066 г. укрепило её культурные, политические и экономические связи с континентом, что во многом повлияло на формирование романского стиля в этой стране. Во второй половине XI в. в Англии развернулось строительство монастырей и соборов, в котором участвовали мастера с континента, особенно из Нормандии (Нормандия до начала XIII в. входила в

состав английского королевства). В этот период были возведены соборы в Сент-Олбансе (1077—1090 гг.), Питерборо (конец XII в.) и др.

Сохранился необычный памятник изобразительного искусства Англии романского периода — ковёр из собора в Байё (XI в.) в Нормандии. Его ширина — пятьдесят сантиметров, а длина — целых семьдесят метров! На ковре изображено завоевание Англии норманнами. Ковёр может служить своеобразной энциклопедией жизни XI столетия: на нём представлены крестьяне, ремесленники, солдаты, приготовления к походу, корабли, плывущие в Англию, сражения.



Битва при Гастингсе. Ковёр из Байё. Фрагмент. Около 1077 г. Музей королевы Матильды, Байё. Нормандия.

ИСПАНИЯ

Романское искусство Испании развивалось под влиянием арабской и французской культуры. Города Кордова, Гранада, Севилья, Валенсия, находящиеся в арабских владениях, славились прекрасными дворцами, мечетями, фонтанами. Арабы привнесли в искусство Испании затейливые восточные орнаменты, некоторые архитектурные детали, в частности тонкие витые колонки.

*В первой половине X в. норманны (скандинавские племена) завоевали область на севере Франции, получившую название Нормандия. В 1066 г. они высадились в Англии и разгромили англосаксонское войско в битве при Гастингсе. Нормандский герцог Вильгельм Завоеватель (1035-1087 гг.) стал королём Англии.

244

XI—XII вв. для Испании были временем Реконксты — войны за освобождение территории страны, захваченной арабами в 711 —718 гг. Война наложила сильный отпечаток на всё искусство Испании того периода, но прежде всего на архитектуру.

Как ни в одной стране Западной Европы, в Испании развернулось строительство замков-крепостей. Настоящей страной замков стало королевство Кастилия (Центральная Испания) — её название произошло от испанского слова «Castillo, что означает «замок». Один из самых ранних замков романского периода — королевский дворец Алькасар — был построен в IX в. в Сеговии. Он сохранился до нашего времени. Дворец стоит на высокой скале, окружённой толстыми стенами со множеством башен. В ту пору подобным же образом возводили города.

В церковных постройках Испании романского периода практически отсутствуют скульптурные украшения. Храмы имеют облик неприступных крепостей. В испанской культуре того времени большую роль играла монументальная живопись. В стране сложилась своеобразная школа фрески: росписи выполнялись яркими красками с чётким контурным рисунком. Изображения были очень выразительны.

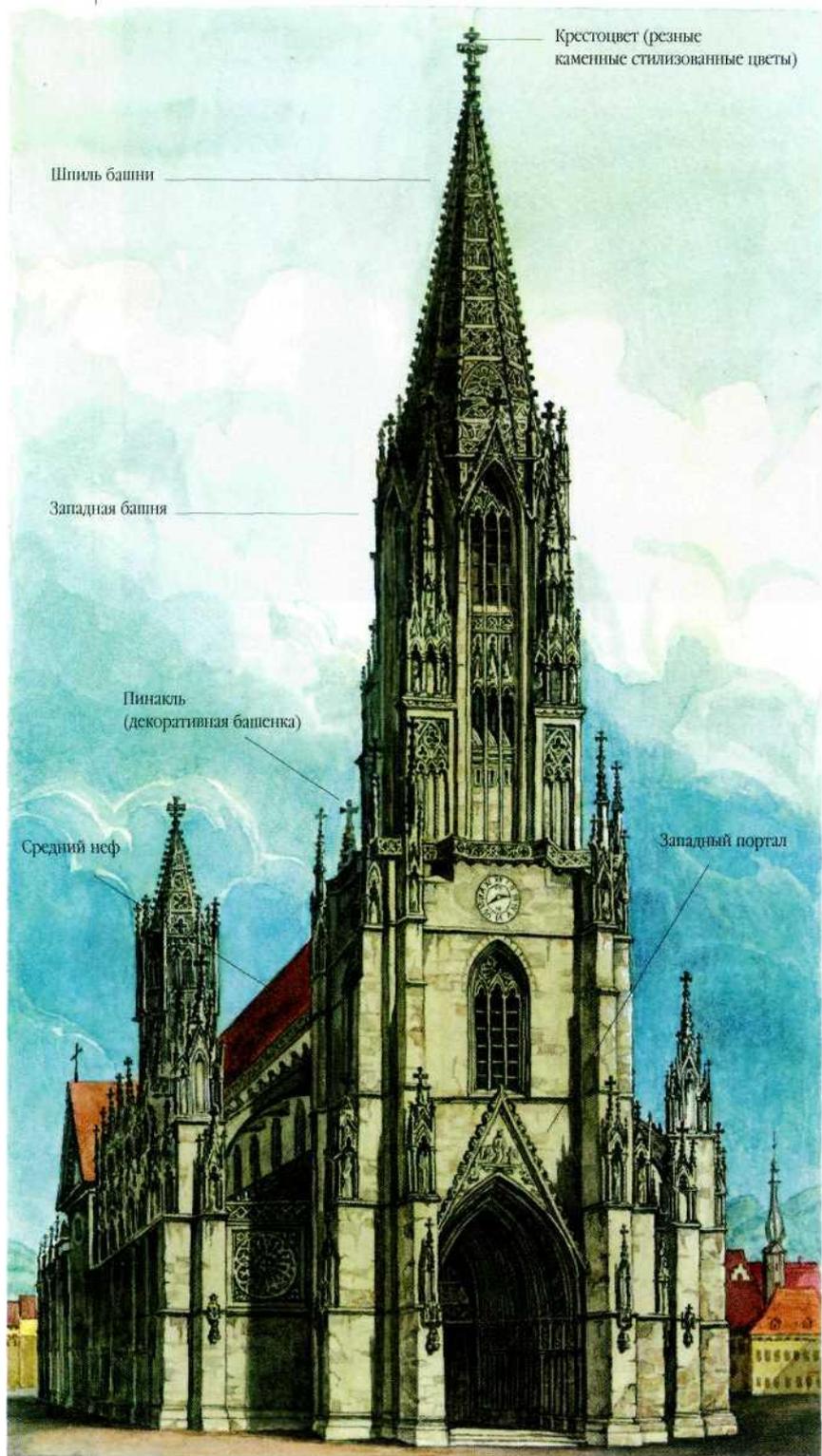


*Замок Алькасар. IX в.
Сеговия. Испания.*

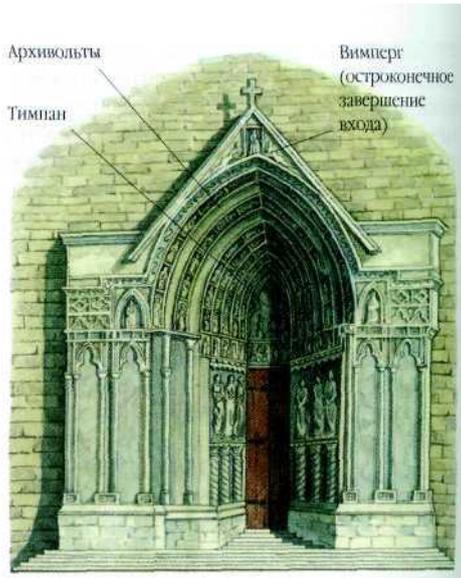
Первые произведения монументальной скульптуры появились в Испании в XI в. Это были украшения капителей, колонн, дверей. Выдающимся памятником романской скульптуры Испании считается «Портик Славы» (1168—1188 гг.), выполненный мастером Матео в церкви Сант-Яго де Компостелла. Здесь особенно явно ощущается влияние французской культуры.

ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

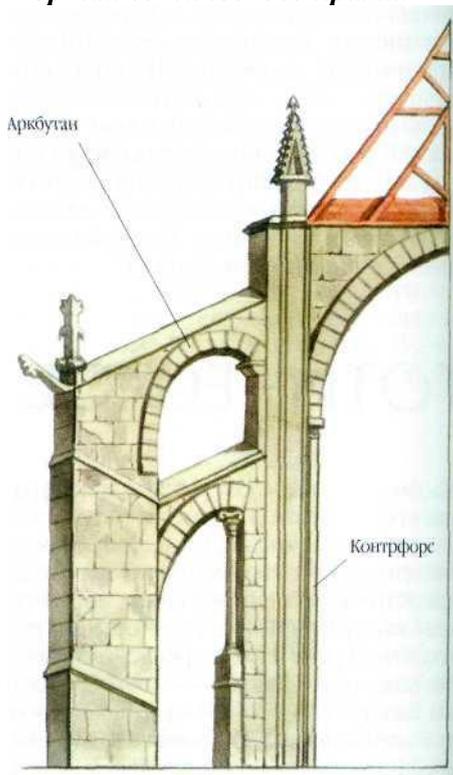
Наименование «готическое искусство» (от *итал.* *gotico* — «готский», по названию германского племени готов) возникло в эпоху Возрождения. «Готическое» в те времена означало «варварское» в противовес «римскому»: готическим называли искусство, которое не следовало античным традициям, а значит, не представляло интереса для современников. «Упаси, Боже, любую страну от одной мысли о работах подобного рода, столь бесформенных по сравнению с красотой наших построек, что и не заслуживают того, чтобы говорить о них больше, чем сказано» — эти слова итальянского историка искусства Джорджо Вазари (1511 — 1574) показывают отношение к готике, сложившееся в эпоху Возрождения в Италии. Подобные представления изменились лишь в XIX в., когда эпоху Средневековья перестали считать «тёмными веками» в истории человечества. Однако название «готическое» сохранилось за европейским искусством позднего Средневековья. В различных европейских странах готика имела свои характерные особенности и хронологические рамки, по её



Готический храм.



Портал готического храма.



Система аркбутанов и контрфорсов.

246

расцвет приходится на XIII—XIV вв. В истории искусства принято выделять раннюю, зрелую (высокую) и позднюю («пламенеющую») готику.

В отличие от романского периода центрами европейской религиозной, культурной, политической и экономической жизни к концу XII в. стали не монастыри, а города. Подчинявшиеся светскому или церковному правителю, города тем не менее обладали значительными привилегиями: органами самоуправления, правом вести торговлю. В городах располагались дворцы аристократов, резиденции высшего духовенства, церкви, монастыри, университеты. Города привлекали множество людей —

ремесленников, паломников, студентов. «Городской воздух делает свободным» — гласила поговорка того времени.

Центрами общественной жизни средневекового города стали ратуша (здание городского самоуправления) и собор (крупный христианский храм). Ратуша представляла собой большое каменное здание с залом для собраний на первом этаже и подсобными помещениями на втором. Над ратушей возвышалась башня — символ свободы города.

Соборы должны были вмещать всё многочисленное городское население. Перед соборами выступали проповедники, проводили дискуссии профессора и студенты. Устраивались здесь и театрализованные религиозные представления. Строили соборы городские мастера (а не монастырские, как прежде). Сами горожане часто являлись заказчиками или создателями произведений искусства для украшения соборов.

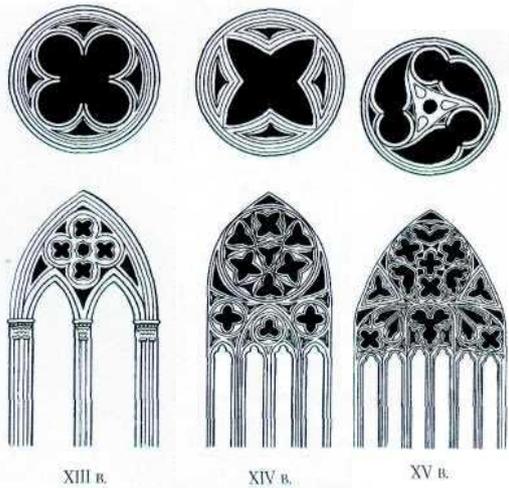
Готические соборы значительно отличались от монастырских церквей романского периода: романская церковь тяжеловесна и приземиста, готический собор лёгок и устремлён ввысь. Это связано с тем, что в готической архитектуре стали использовать новую конструкцию сводов. Если в романской церкви массивные своды покоятся на толстых стенах, то в готическом соборе свод опирается на арки, а те в свою очередь — на столбы. Боковое давление свода передаётся аркбутанам (наружным полуаркам) и контрфорсам (наружным опорам, своего рода «костылям» здания). Такая конструкция дала возможность уменьшить толщину стен, увеличить внутреннее пространство здания. Стены перестали служить опорой свода, что позволило проделать в них множество окон, арок, галерей. В готическом соборе исчезла ровная поверхность стены, поэтому стенная роспись уступила место витражу — изображению, составленному из скреплённых между собой цветных стёкол, которое помещали в проём окна. Внутри и снаружи собор украшало множество статуй и рельефов.

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.

В романском храме отдельные его части чётко разграничивались, в готическом — границы между ними стёрлись. Пространство собора — с многочисленными архитектурными и скульптурными украшениями, светом, льющим сквозь стекла витражей, — создавало образ небесного мира, воплощало мечту о чуде.

В готический период изменился образ Христа — на первый план выдвинулась тема мученичества: готические художники изображали Бога скорбящего и страдающего, принявшего муки на кресте за грехи человечества. Готическое искусство постоянно обращалось к образу Богородицы — заступницы и просительницы за людей перед Богом. Культ Богородицы сложился практически одновременно с поклонением прекрасной даме, характерным для Средневековья. Нередко оба культа переплетались, и Богородица предстала в облике прекрасной женщины.

В то же время сохранялась вера в чудеса, фантастических животных, сказочных чудовищ. Их изображения встречаются в готическом искусстве так



Готические окна.

247

же часто, как и в романском: например, в виде скульптур — химер или статуй-водостоков — гаргулей.

В XIII—XIV вв. наряду с церковными книгами, богато иллюстрированными изображениями святых и сценами из Священной истории, получили распространение часословы (сборники молитв и текстов, распределённых по календарю), романы, исторические хроники. На их страницах помещали сцены светских увеселений, рыцарских турниров, крестьянского труда. Они обрамлялись изящным орнаментом из цветов и трав.

ФРАНЦИЯ

Готическое искусство первоначально возникло и развивалось во французской провинции Иль-де-Франс (центре королевских владений). Во многом это было связано с усилением могущества французского государства, укреплением королевской власти, ростом городов. Расцвет литературы, науки, разнообразных ремёсел превратил Париж, главный город провинции Иль-де-Франс, в столицу европейской культуры. «Печь, где выпекается духовный хлеб человечества» — так назвал Иль-де-Франс один из современников той эпохи.

Характерные черты ранней готики воплотились в главном соборе столицы Франции — Нотр-Дам де Пари (Парижской Богоматери). Величественный Нотр-Дам де Пари был заложен в 1163 г., по его строительство продолжалось в течение нескольких столетий — до XIV в.

Нотр-Дам де Пари представляет собой базилику длиной сто двадцать девять метров, состоящую из пяти продольных нефов и одного поперечного — трансепта. В храм ведут три входа-портала, обрамлённых уходящими в глубину арками; над ними находятся ниши со статуями — так называемая «королевская галерея», изображения библейских царей и французских королей, которых отождествляли с персонажами Ветхого завета. Центр западного фасада украшает окно-роза, а над боковыми порталами вытянулись вверх окна под стрельчатыми арками. На башнях собора распо-



Нотр-Дам де Пари. 1163 г. XIV в. Париж. Франция.

248

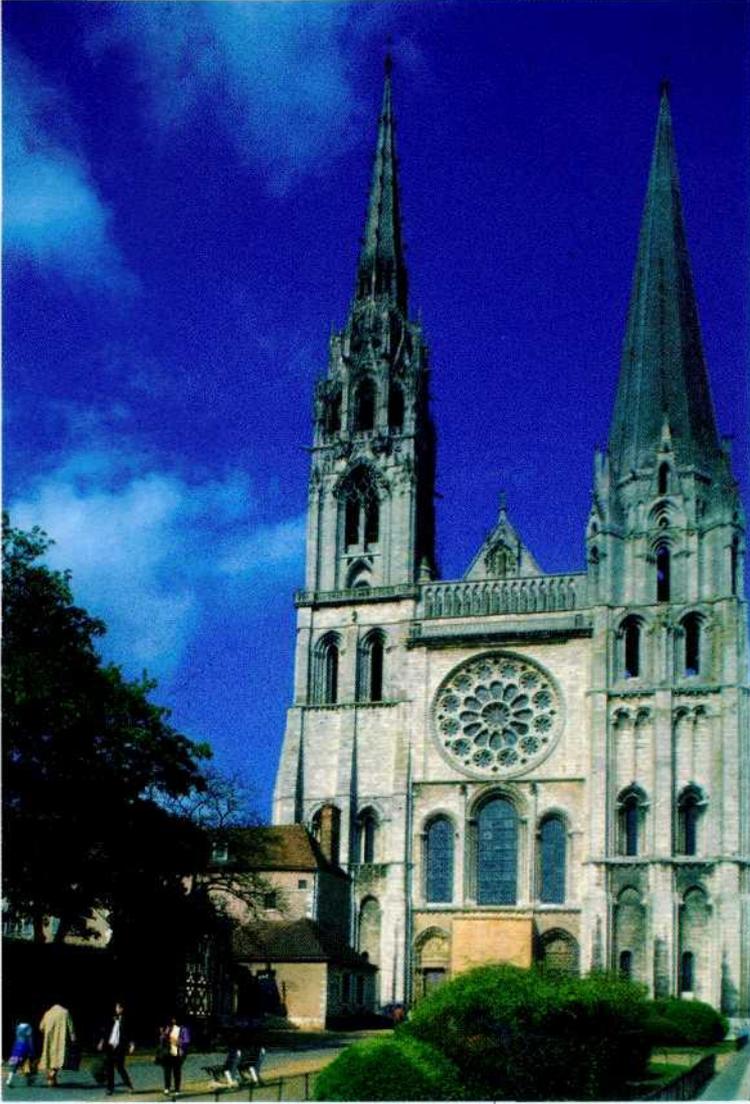
лагаются скульптуры фантастических чудовищ — химер.

В Нотр-Дам де Пари соединились черты романского и готического стилей. Массивные башни фасада характерны для романской архитектуры, в то время как крестовый свод, опирающийся на арки, использование аркбутанов и контрфорсов, стрельчатых арок и множества окон — черты, свойственные готическому искусству.

Собор в Шартре (XII—XIV вв.) считается одним из красивейших в Европе. Шартр, где находились драгоценные реликвии Богоматери, пользовался особым покровительством короля Людовика IX, который подарил собору большое окно-розу. Витражи пожертвовали собору ремесленники города. В строительстве собора принимало участие множество людей: например, в 40-х гг. XII в. тысячи нормандских паломников явились в Шартр и несколько месяцев вкатывали на крутой склон тяжёлые возы с камнями, распевая гимны в честь Богоматери. Возведение собора считалось праведным делом, за которое верующим простятся грехи и будет обеспечено спасение на небесах.

«Королевский портал» (1145— 1155 гг.) собора в Шартре — яркий образец готической скульптуры. Собор в Шартре славился также своими витражами, которые занимали площадь более двух с половиной тысяч квадратных метров. В 1194 г. собор в Шартре почти полностью сгорел, сохранились только «королевский портал» и основания башен. Позднее здание было вновь отстроено.

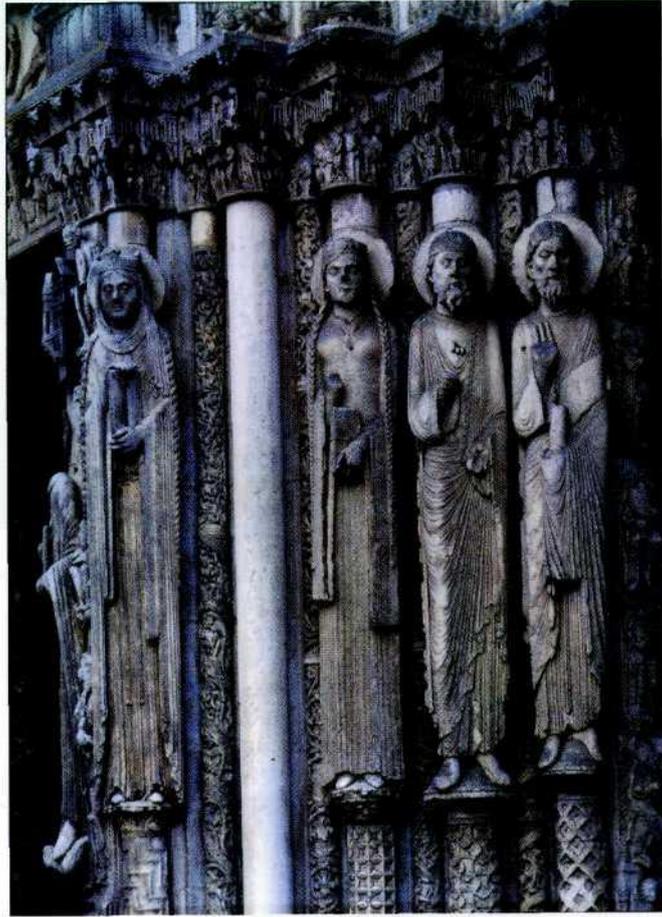
К выдающимся произведениям зрелой готической архитектуры относятся соборы в Реймсе и Амьене. Собор в Реймсе (1211 — 1330 гг.), где короновались французские короли, — величественный памятник королевской власти и могуществу. В то же время это свидетельство силы и богатства самого города и его жителей, активно участвовавших в строительстве. Собор в Амьене (1218— 1268 гг.) — длиной сто сорок пять и высотой сорок два с половиной метра — самый крупный во Франции. Впечатление, которое производят на зрителя эти соборы и подобные им архитектурные памятники зрелой готики, передают следующие слова известного искусствоведа XIX в. П. П. Гнедича: «Эти бесконечно переплетающиеся аркады и своды, кажется, ведут куда-то в иной мир. Всё стремится к чему-то высшему, гигантскому... на колоссальные столбы колонн громоздятся новые столбы, над ними нависают сквозные воздушные переходы; своды



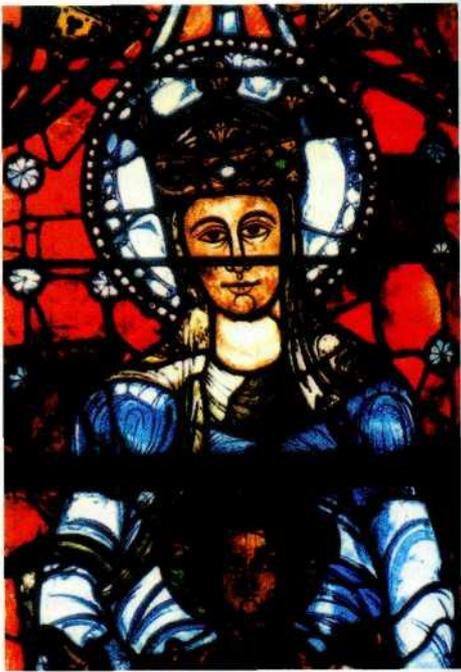
Собор в Шартре. XII—XIV вв. Франция.
249



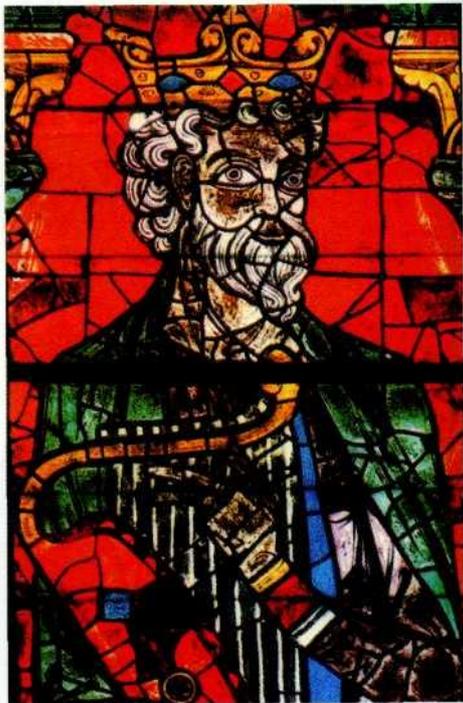
Христос как Судия мира. Скульптура и соборе Шартра. XII—XIV вв. Франция,



Персонажи Ветхого завета. Скульптура в соборе Шартра. XII—XIV вв. Франция.



Богородица с Младенцем. Витраж собора в Шартре. XII—XIV в. Франция.



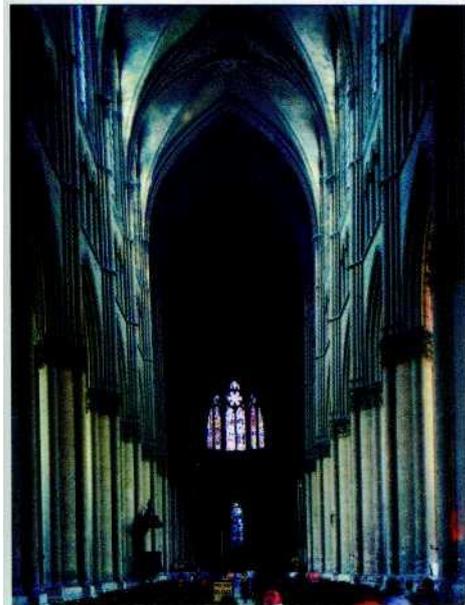
Царь Давид. Витраж собора в Шартре. XII—XIV в. Франция.



*Собор в Реймсе. Западный фасад. 1211—1330 гг.
Франция.*



Собор в Амьене. Западный фасад. 1220—1236 гг. Франция.



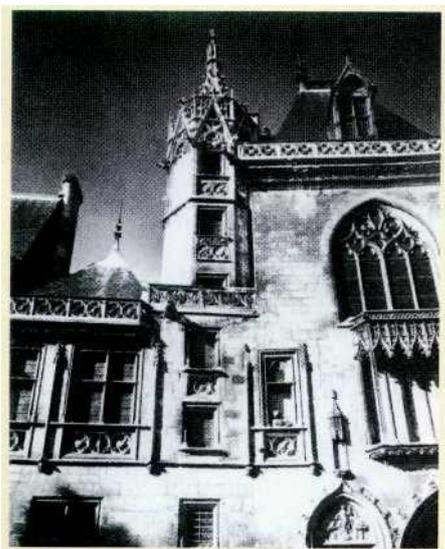
Собор в Реймсе. Интерьер. 1211—1330 гг. Франция.

вздымаются выше и выше; над ними идут колокольни, далее колокольни ещё и ещё, и их острые башенки, кажется, теряются в облаках. Внутри, под сводами стрельчатых дуг, бесконечный ряд колонок, переходов, статуй и гробниц окутан кружевом изящного орнамента... То высшее проявление готики, до которого дошла средневековая архитектура, может бесспорно быть названо

парадоксальным. Это не здания, это какие-то ювелирные работы, трактованные в колоссальном размере».

На XIV—XV вв. приходится завершающий этап средневекового искусства во Франции. Этот период получил наименование поздней, или «пламенеющей», готики: линии самых разных изображений приобрели форму языков пламени, широко

251



*Дом Жака Кёра.
Фрагмент фасада.
1443—1453 гг.
Бурж. Франция.*

В готическом стиле возводились не только церковные, но и светские здания: городские общественные сооружения — ратуши, торговые ряды и даже частные дома.



Монастырь Мон Сен-Мишель.

Мон Сен-Мишель — один из немногих средневековых монастырей, построенных в готическом стиле. Обитель возведена на скале у северного побережья Франции. Попасть в монастырь по суше можно было только в часы отлива; во время прилива скалу со всех сторон окружало море.

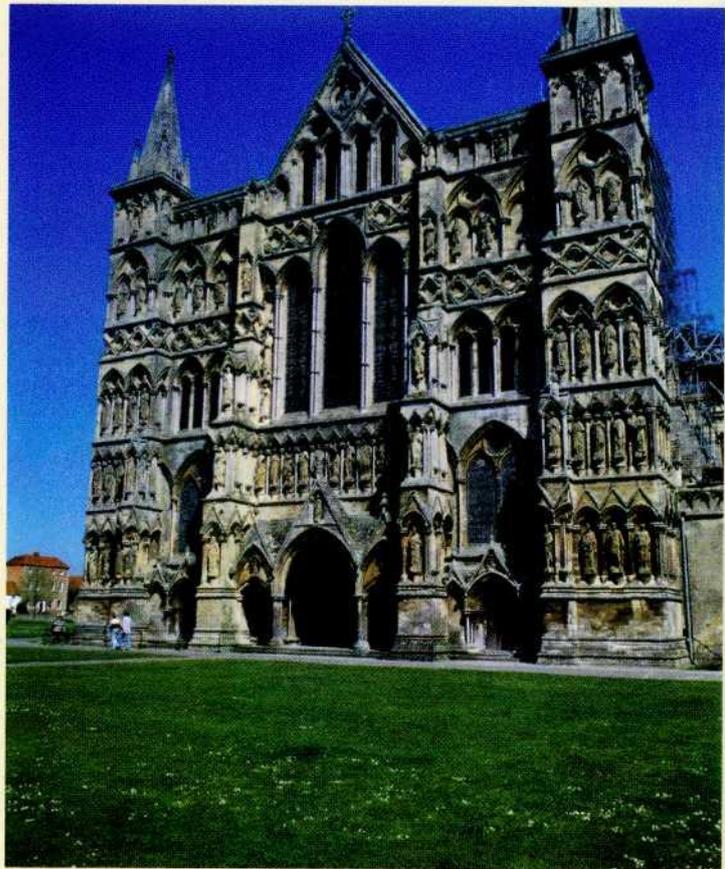
ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО АНГЛИИ

Готическое искусство Англии было в основном связано с монастырями, так как города здесь играли значительно меньшую роль, чем в остальных странах Западной Европы.

Английский готический собор отличался обилием украшений как снаружи, так и внутри здания. Его длинную центральную часть обычно венчала высокая башня. На фасаде башни, как правило, не возводились.

Яркими примерами английской готической архитектуры являются собор в Кентербери (XII—XV вв.) — главный храм английского королевства; собор Вестминстерского аббатства (XIII—XV вв.) в Лондоне, где традиционно проходили церемонии коронации и погребения английских королей; собор в Солсбери (1220—1266 гг.).

Готические росписи и скульптура в Англии практически не сохранились — многое было уничтожено в период Реформации, когда верующие яростно боролись против Католической Церкви.



Собор в Солсбери. 1220—1258 гг. Англия.

252

использовались криволинейные формы, сложный рисунок, ажурный орнамент. В то время почти не строили крупных соборов — заканчивали уже начатые здания.

ГЕРМАНИЯ

В XII—XIV вв. Германия, в которой за власть боролись между собой император, князья и высшее духовенство, оставалась раздробленной страной. В этих условиях важное значение приобрели города. Соборы и ратуши здесь стали центрами готического искусства.

Широкое распространение в Германии готика получила в первой половине XIII в. Готические соборы в Германии значительно отличались от французских. Желая как можно ярче передать стремление человеческого духа к небесам, немецкие архитекторы резко увеличили высоту сводов, увенчав их башенками со шпилями. Особенно роскошно украшали западные фасады соборов с одной или двумя высокими стройными башнями. Как правило, здесь не было наружных полуарок (аркбутанов); не встречались и окна-розы, вместо них использовали стрельчатые окна.

Памятниками готической архитектуры Германии являются соборы в Марбурге, Наумбурге, Фрейбурге, Ульме и других городах.

Выдающееся произведение германской архитектуры — собор в Кёльне (1248 г. — XIX в.). Здание высотой сорок шесть метров, украшенное множеством арок, шпилей, ажурной резьбой, стрельчатыми окнами, и в наши дни царит над городом.

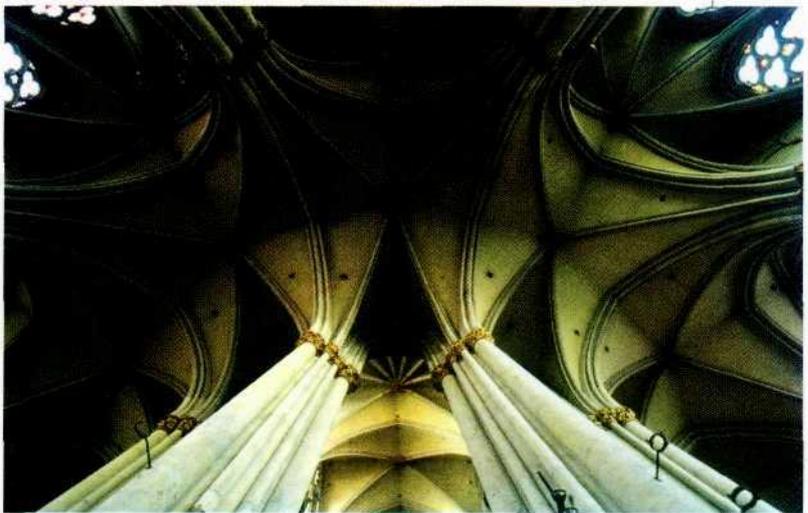
Скульптура Германии, как и в романский период, в основном украшала не фасады, а внутренние помещения храмов. Произведения германской готической скульптуры по сравнению с французской менее изящно и тонко исполнены. К ранней готике относится скульптурное убранство собора в Бамберге. Здесь находятся многочисленные рельефы, а также фигура Всадника (около 1237 г.) — одна из самых загадочных статуй Средних веков. Неизвестно, кого изображает эта скульптура — императора Карла Великого, императора Отгона или просто христианского воина. Выдающимся произведением германской скульптуры являются статуи основателей собора в Наумбурге (вторая половина XIII в.), в частности маркграфа Эккерхарда и маркграфини Уты.



Собор в Наумбурге. Строительство завершено в 1330 г. Германия.



Собор в Кёльне. 1248—1322 гг., завершён в 1842—1880 гг.



1
3

2
4

1. Маркграф Эккерхард и маркграфиня Ута. Скульптура из собора в Наумбурге. Вторая половина XIII в.

Германия.

2. Собор в Кёльне. Интерьер. 1248—1322 гг., завершён в 1842—1880 гг.

Германия.

3. Всадник. Скульптура из собора в Бамберге. Около 1237 г. Германия.

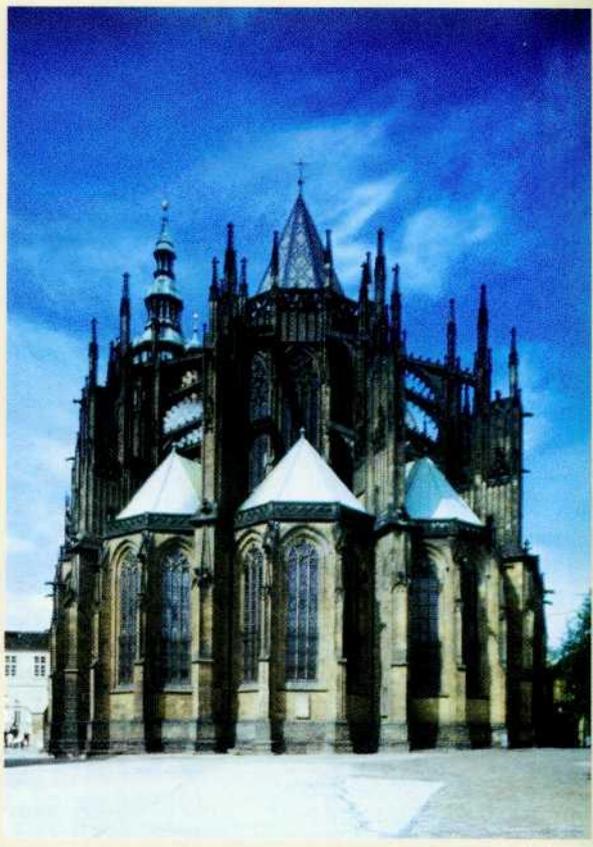
4. Собор в Кёльне. Свод галереи. 1248—1880 гг. Германия.

ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Расцвет готического искусства Чехии приходится на XIV в., когда германский император Карл IV (1347— 1378 гг.) унаследовал чешскую корону. Карл IV поощрял науки и искусства; основал в столице Чехии Праге университет; при этом государе город был фактически отстроен заново.

В то время в Праге работал архитектор Пётр Парлерж (1330 —1399), который принял участие в создании грандиозного собора Святого Вита (1344— 1929 гг.) в Пражском Граде (кремле), а также руководил строительством Карлова моста (1357— 1378 гг.) через реку Влтаву.

Памятники готического искусства украшают древнюю столицу Польши — Краков. Это архитектурные сооружения королевского Вавельского замка, костёл Девы Марии (XIII—XIX вв.) в Старом городе и др. В костёле находится деревянный алтарь (1477— 1489 гг.), созданный мастером Витом Стошем (около 1455 — 1533 гг.), — выдающееся произведение готической скульптуры.



Собор Святого Вита. 1344—1929 гг. Прага. Чехия.



Дворец дожей. IX—XVI вв. Венеция. Италия.

ИТАЛИЯ

В Средние века решающую роль в формировании культуры Италии играли города-республики — Флоренция, Сиена, Венеция. В то время искусство Италии находилось под влиянием античных традиций, а потому готический стиль в этой стране сформировался только в XIV в. и не приобрёл господствующего влияния.

Самый крупный храм готического периода — собор в Милане (1386 г. — XIX в.), вмещавший сорок тысяч человек. Миланский собор богато украшен — здесь насчитывается две тысячи триста только одних скульптур.

В итальянских городах сохранилось также немало прекрасных светских готических сооружений — дворцы, ратуши, фонтаны.

256

Наиболее известной постройкой готического периода является Дворец дожей (правителей Венеции) — яркий символ многовековой венецианской истории. Возведённый в IX в. как оборонительное сооружение на берегу лагуны Венецианского залива, дворец на протяжении веков не раз перестраивался. Но первоначальный план здания, образующего квадрат вокруг большого внутреннего двора, остался практически неизменным. Фасады дворца, выходящие на лагуну и площадь Пьяцетту (XIV—XV вв.), — прекрасные образцы «пламенеющей» готики.

Готическое искусство — одно из ярчайших достижений Средневековья, но его влияние на европейскую культуру не ограничивается Средними веками. Интерес к готической архитектуре, скульптуре и живописи, пробудившийся в XIX в., был столь велик, что именно в это время были завершены и отреставрированы собор в Кёльне и собор Святого Вита в Праге. Готический стиль прослеживается и в выдающемся сооружении XIX в. — здании английского Парламента (1840—1860 гг.) на берегу реки Темзы в Лондоне.

