Тема: «Архитектура, скульптура и живопись западноевропейского Средневековья»

Цель: формирование представления учащихся об особенностяхразвития западноевропейской культуры в Средние века.

Задачи: познакомить учащихся с особенностями романского и готического стилей архитектуры, повторить особенности изобразительного искусства и музыки на Руси, через изучение нового материала привить интерес к Средневековой культуре; расширять кругозор учащихся, учить самостоятельно готовить сообщения и представлять результаты своей деятельности.

Тип урока: комбинированный

Ожидаемые результаты:

- Иметь понятие о романском и готическом стилях архитектуры;

-Узнать и усвоить новые термины;

-Систематизировать полученные знания об архитектуре.

Ход урока

I.Орг момент.

II. Опрос по изученному материалу:

1. Что общего и в чем различие между произведениями Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия?
2. Каковы особенности рельефов Георгиевского собора в Юрьеве – Польском и декоративном убранстве Дмитриевского собора во Владимире?
3. Что вам известно о Древнерусском музыкальном искусстве?

III. Объяснение нового материала

1. В каждую эпоху доминирует тот или иной вид искусства.

Беседа по вопросам:

-Как, по-вашему, с чем ассоциируется Средневековое искусство?

- Да, действительно, оно ассоциируется прежде всего с архитектурой. Дайте определение понятию

« Архитектура». (искусство проектировать и строить)

-Назовите типы архитектурных построек Средневековья.

(Дом – жилище человека, феодальный замок, городское укрепление, храм)

-Какие черты византийского стиля в архитектуре были унаследованы зодчими Древней Руси?

(Храм- базилика – «царский дом»,куда верующие собирались на богослужение. Внутри разделено на части нефами (главное помещение христианского храма крестово-купольного или базиликального типа). В более узком значении — продольное, вытянутое в плане помещение. «Неф»-корабль. На востоке к базилике примыкает полукруглая ниша- апсида, где расположен алтарь. В западной части двор- атриум. Тип храма крестово- купольный)

2) **Рассказ учителя:**

Средние века, по праву, называют « юностью европейской культуры». Племена варваров, галлов и германцев вторглись в Европу, и под их натиском в 476 году пал античный Рим.

Молодые народы начали строить свою жизнь заново, отказавшись от древних языческих верований и приняв христианство. Однако, большинство этих людей принадлежали к крестьянскому сословию и, будучи неграмотными, воспринимали догматы веры непосредственно и наивно. Иисус Христос, Дева Мария, ад и рай, ангелы и святые представлялись им персонажами сказки, несмотря на то, что в истинности евангельских событий никто не сомневался. Поэтому огромную роль в средневековой культуре играло искусство, помогавшее стать христианству не только более понятным и доступным для огромного большинства людей, но, что не менее важно, помогавшее многим людям проникнуться особым мироощущением, возвышающим душу до осознания Бога.

По заказу церкви возводились храмы, которые стали символом величия христианского учения, неколебимости его основ. Могучие каменные стены средневековых базилик напоминали своеобразные духовные крепости, которые надежно ограждали молящихся от мирской суеты.

В средние века архитектура становится главным видом искусства, подчиняющим себе другие виды. **В ней выделяют два стиля**: романский (XI-XII в.) и готический(XIII-XVв.в.)

Романский стиль (от лат. romanus — римский) развивался в западноевропейском искусстве X—XII веков. Наиболее полно он выразился в архитектуре. Романский стиль, художественный стиль, господствовавший в Западной Европе (а также затронувший некоторые страны Восточной Европы) в X—XII вв. (в ряде мест — и в XIII в.), один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства.

Термин «романский стиль» появился в начале XIX века, когда была установлена связь архитектуры XI—XII веков с древнеримской архитектурой (в частности, использование полуциркульных арок, сводов. В основе здания - римская базилика; для него характерны тяжесть, мощные стены и столбы.

* Здание похоже на крепость, вытянуто по горизонтали, а не вверх.

В романском стиле доминирующую (определяющую) роль играла архитектура. Как бы отвечая взглядам отцов церкви - противникам роскоши, сооружения этого стиля (замки и храмы) были строги и лишены каких-либо излишеств. Все было подчинено суровой действительности. Каменные здания в период междоусобиц играли роль крепостей. Эти сооружения имели массивные стены, узкие окна, высокие башни (для наблюдений за приближающимся врагом).

3) **Беседа с учащимися.**

Романской архитектуре доступен широкий диапазон чувств.
- Какие это чувства?

(Может быть суровой, грозной, давящей на человека своей каменной тяжестью, в то же время - стройной, полной воздуха и света. Ей присуща завершенность, целостность, строгость, простота, отсутствие украшений).

-Расскажите о внешнем облике этого сооружения (**Мариенкирхе Лаахе** XII век , Германия)

-Какой здесь характерный элемент? Обратите внимание на оконные проемы.

Важнейшим типом культового здания становится монастырская церковь. Господствующим типом храма становится вытянутая в плане базилика, символизирующая главную идею католической церкви - идею крестного пути, пути страданий и искупления грехов.

Арочная форма дверных и оконных проемов. В конце XII века входы соборов оформляются в виде расположенных одна за другой и уменьшающихся полукруглых арок, опирающихся на пристенные колонны - **перспективный портал.**

-Какие линии преобладают в очертании романского храма? (горизонтальные и вертикальные одновременно)

К числу новшеств следует отнести **второй поперечный неф - трансепт**. Для расширения внутреннего пространства стали использоваться каменные перекрытия - цилиндрические над центральным залом и крестовые над боковыми нефами. Для освещения центрального нефа стали использовать высокие своды с многочисленными окнами. Внешний облик романских храмов дополняли башни: центральная крупная и боковые – квадратные и восьмигранные.

Восточная часть храма была увеличена **для духовенства (хоры**). Под хором находились подземные помещения.

- Для чего находились подземные помещения?

(Для хранения церковных реликвий, для погребения)

В создании и украшении храма участвовали зодчие, живописцы, скульпторы (появляется скульптурный декор). Внутри базилики были украшены фресками.

Центром средневековой романской архитектуры была **Франция.** Церковь **Петра и Павла в** монастыре Клюни была самым крупным храмом в Европе и служила прототипом для создания других церквей. Согласно описанию рисунков это была пятинефная базилика с 30 - метровым центральным нефом. Имела пять высоких башен: две симметрично расположенные на главном фасаде, одну на средокрестье и две на большом трансепте.

Впервые был применен новаторский прием - использование слегка заостренной (стрельчатой) арки свода.

Крупнейшими центрами романской архитектуры стали Германия и Италия. Известный **Пизанский** собор (XI - XII век)

- Посмотрите внимательно и расскажите, что вы видите.

Пизанский собор – это пятинефная базилика. В средней части - эллиптический купол. Поверхность стен облицована белым и черным мрамором, фасад здания украшен четырьмя ярусами декоративных аркад на колоннах. Шесть ярусов таких же аркад покрывают и «падающую башню», которая отклонена на 4,5 метра.

- Где лучше всего было строить здания романской архитектуры? (Здания романской архитектуры гармонировали с природным окружением, а не с городским пейзажем. Именно среди природы строили свои замки феодалы.)

4) **В замке феодала.**

Сообщение учащегося.

Или. Рассмотрим замок феодала.

- Какие функции он выполнял? Как в этом архитектурном сооружении воплощена формула Витрувия: «Польза, Прочность, Красота»?

(Жилище – крепость, культурный центр)

- Какова его структура?

Замок - символ власти сеньора над окрестными землями и культурный символ эпохи. Стены толщиной были в несколько метров, их окружали глубокие рвы, наполненные водой. Входом в замок служили ворота через башню, от которой через ров наводили подъемный мост. Стены замка были увенчаны зубцами, позади которых был деревянный настил, откуда защитники стреляли по врагу. В центре двора возводилась каменная башня – донжон - последнее убежище в случае осады. Часто это была 3- 4 - х - этажная башня с толстыми стенами и узкими редко расположенными окнами. Со временем неподалеку от замков возникали города.

5) « Готический стиль».

С сер. 12 в. во Франции начинает распространяться готический стиль. Благодаря возросшему мастерству зодчих в храмах появились высокие стрельчатые своды, которые опираются на колонны. На месте толстых стен появились галереи и множество окон. Соборы как бы стремятся ввысь.

В соборах проходили богослужения , собрания, театральные постановки и лекции на религиозные темы. Строились соборы в течение десятилетий.

Различают 3 этапа в развитии готической архитектуры:

* **Ранняя готика (12-13 вв.)**
* **Высокая готика (поздняя) (13в.)**
* **«Пламенеющая» готика (14-15 вв)**

Родиной готики считают Францию, а её основой церковное зодчество.

Между романским стилем и готикой нет четкой хронологической границы .Готика явилась высшей ступенью средневекового искусства и первым в истории общеевропейским стилем художественным стилем. «Французской манерой», «застывшей в камне музыкой» называли этот стиль французы; «маниера готика» презрительно окрестили его итальянцы, намекая на варварское племя готов, когда-то вторгавшихся в пределы Римской империи.

Строятся города и готические соборы - городские сооружения. Усиливается контраст между

« земным» и « небесным »- маленькие дома горожан и мощные, устремленные вверх соборы.

- Какие чувства рождались у горожан при взгляде на готический собор?

(Восторг, удивление, восхищение)

В основе готического собора – упрощенная романская базилика. Внутреннее пространство было расширено за счет каркасного перекрытия. Четыре опоры соединяли боковыми выступающими арками, затем перебрасывали две диагональные. Вместо полуциркульной стали применять стрельчатую арку, которая позволила перекрывать любой в плане пролет, **этот свод назывался крестовый нервюрный свод**.

Чтобы снять нагрузки со стены за пределы стен выносили подпорный уступчатый столб- контрфорс, вертикальные, суживающиеся кверху выступы стен увеличивали их устойчивость.

Поскольку в готическом культовом зодчестве сохранилась базиликальная форма здания, где средний неф возвышался над боковыми, использовалась **специальная соединительная арка- аркбутан**, которую перебрасывали от главного нефа на контрфорс бокового (контрфорс – вертикальные, часто сужающиеся кверху выступы стен). Таким образом, фасад расчленялся по вертикали на три части, что символически соотносилось с идеей **Троицы.**

Такие архитектурные приемы позволяли увеличить собор в высоту до 154м. Стена не являлась больше несущей конструкцией и заменялась окнами с цветными вставками- витражами. Западный фасад делился на три части по горизонтали:

Нижняя часть - входные двери- порталы оформлялись либо в виде крылец (Реймский собор), либо как уходящая внутрь паперть (площадка перед входом в храм)-перспективный портал (Нотр Дам в Париже). Над порталами - аркадная галерея или три окна.

Выше устраивалась опять галерея и фасад завершался или **щипцом** - (фронтоном, который не отделен от стены карнизом), или **пинаклем**- декоративной башенкой. Порталы и окна имели остроконечные завершения- **вимперги.**

Таким образом, готические здания приобрели вертикальность, расчлененность, остроконечность, пластичность, легкость, динамичность.

Шедевр ранней французской готики – Собор Нотр - Дам в Париже.

В Германии становление готики совпало с распадом империи на ряд самостоятельных княжеств. Здесь сложились **два типа культовых сооружений - базиликальный и зальный. Характерная черта –** использование элементов романской архитектуры: простой план, небольшое количество украшений на внешних стенах, гладкие двускатные крыши. У входа в храм – высокая башня, увенчанная шатром и остроконечным шпилем. Вместо розы в центре фасада – большое стрельчатое окно.

Кёльнский собор – характерное для немецкого зодчества произведение готики. Имеет трансепт, хор с обходом, двухъярусные аркбутаны. Это огромное здание с пятью нефами, двумя колоссальными башнями на западном фасаде, увенчанными ажурно проработанными шпилями. В нем особенно ощутимы контрасты, достигаемые перепадом высот: средний неф в 2,5 раза выше боковых. Вертикальный ритм усиливается повторяющимися арками.

Германия в эпоху готики стала ведущей областью кирпичного строительства. Кирпичная кладка создала эффект кружевного плетения.

6**) Изобразительное искусство Средневековья.**

Основное предназначение искусства в Средн века – это внутреннее и внешнее украшение храма.

Сюжеты – религиозные, библейские.

Фресковые росписи романского стиля почти не сохранились. Главные росписи – в алтарной части. Изображали И. Христа, евангелистов, Богоматерь.

Сообщение учащегося.

Скульптура романского стиля.

В средние века скульптура была неотделима от архитектуры. Соборы украшались барельефами и скульптурами изнутри и снаружи. Романский стиль не предполагал единых норм. Вход внутрь разделял земной и небесный мир, поэтому над ним часто изображали картину страшного суда. Наряду с религиозными сценами в романском стиле присутствуют сказочность и фантазия -барельефы изображают фантастические существа, не связанные с религией**.**

Сообщение учащегося.

Скульптура готики.

В готических статуях облик людей передается более точно. У скульпторов возрождается интерес к красоте внешнего облика человека. Статуи изображали не только чудеса, сотворенные Христом, но и его страдания. Основной мыслью готического искусства было очищение от греха и возвышение через страдание.

Живопись.

Стены храмов покрывались живописью. В романских соборах это были традиционные фрески, а в готических - где не хватало места из-за окон- использовались **витражи**. Свет, проходя через цветное стекло, «играл» на стенах и полу. Это придавало соборам праздничный вид.

* **Витраж** (фр. vitrage — остекление, от лат. vitrum — стекло) — произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении.

С давних пор витраж использовался в храмах.

В раннехристианском храме окна заполнялись тонкими прозрачными пластинами камня , из которых составляли орнамент.

Многоцветные, большие по размеру витражи из разнообразных по форме стёкол, скреплённых свинцовыми перемычками, **являлись особенностью** готических соборов. Чаще всего готические витражи изображали религиозные и бытовые сцены. Они размещались в огромных стрельчатых окнах, **так называемых «розах», в вычурных орнаменте которой использовался мотив многолистника.**

Один из лучших витражных ансамблей находится **в Шартском соборе.** В его главной композиции представлена Богоматерь в облике царицы с младенцем Христом на коленях. Праздничность подчеркивается расположенными по бокам ангелами. Художник искусно использовал сочетание красного, сияние золота, нежность голубого и глубину темно – синего.

Не менее известны витражи во французском городе Бурже, в церкви Сент – Шапель в Париже и Нотр- Даме.

IV. Итог урока

Таким образом, готический стиль в Европе держался свыше трех веков. Не перестает удивлять масштабность готической архитектуры и иллюзия легкости - победа духа над материей, вера и желание понять мир и Бога. Готика, как никакой другой стиль, предоставила христианской церкви новые возможности для своего утверждения. Во всех чертах готического искусства видна основная цель - привести верующих в состояние религиозного экстаза.

Зародившись в исторической области Иль - де – Франс, готический стиль получил дальнейшее развитие в Северной Франции, где началось интенсивное строительство городских соборов.

V. Закрепление изученного материала

Вопросы:
1. Назовите характерные черты романского стиля. Что было заимствовано зодчими из византийской архитектуры?

2. Назовите характерные черты готики.

3. Что вы могли бы рассказать о внешнем и внутреннем архитектурном облике средневековых замков на основе прочитанных произведений?

VI. Домашнее задание: гл. 15,16