ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

2 класс

Искусство средневекового орнамента

22.04.2020

1. Пала Римская империя 476 г.
2. **Передвижение** и расселение племён, **смешивались** культуры и традиции.
3. Где не было Римского влияния (Англия, Ирландия) – большое влияние варваров.
4. Варвары не видели в изображениях людей и богов никакой ценности, с легкостью уничтожая их. Веря в магические свойства металлов, они переливали бронзовые скульптуры в слитки, помещая их в клады.
5. **Роль христианства** – оно соединило две различные культуры: греко-римскую и варварскую.
6. Искусство Средневековья – искусство христианское.
7. **Центры культуры** (единственный) – **монастыри**, **образованные люди – монахи.**

- Более плодотворным, чем античное, оказалось для европейского искусства этой поры **влияние прикладного искусства Востока** - **Сирии, Египта, Ирана. Любовь к ярким и драгоценным материалам - характерная черта** художественной культуры **раннего средневековья.**
- Христианство открыло **красоту внутреннего** Мира человека, **противопоставив** ее бездушной **красоте тела.**
- **Портретное** изображение человека становятся **невостребованными** (исчезает жанр портрета)
- следует **почитать не творение, а Творца**, устроителя мира.

- Более плодотворным, чем античное, оказалось для европейского искусства этой поры **влияние прикладного искусства Востока - Сирии, Египта, Ирана. Любовь к ярким и драгоценным материалам - характерная черта** художественной культуры **раннего средневековья.**
- Христианство открыло **красоту внутреннего** Мира человека, **противопоставив** ее бездушной **красоте тела.**
- **Портретное** изображение человека становятся **невостребованными** (исчезает жанр портрета)
- следует **почитать не творение, а Творца**, устроителя мира.

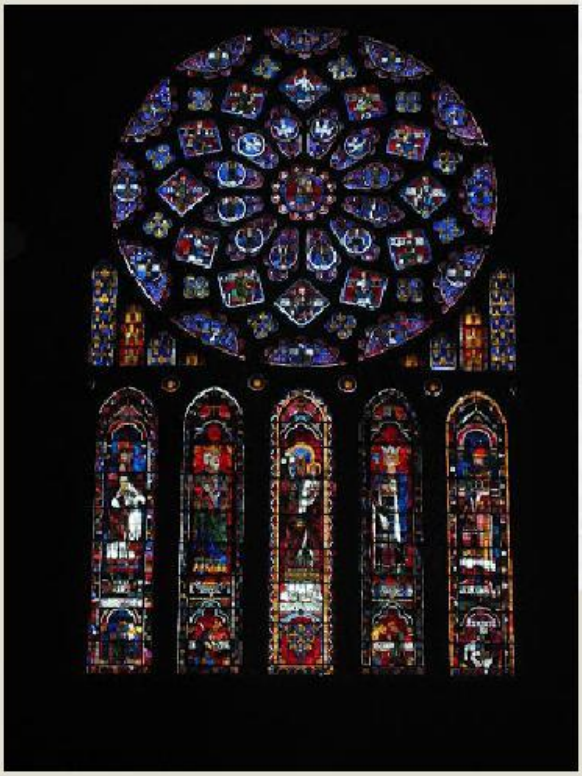
- Для искусства Средневековья **характерно использование системы символов**.
- Христианство омыло и вернуло изначальный смысл многим орнаментальным знакам.
- **Вертикализация** всех символов и изображаемых предметов, в преображении Треугольника (как символа Троицы), в преображении Креста (как символа распятия), в обновлении пяти стихий Мира (Огня, Воды, Земли, Воздуха и Эфира). Орнамент таким образом, явился и в эту эпоху важнейшим носителем новых или обновленных идей.

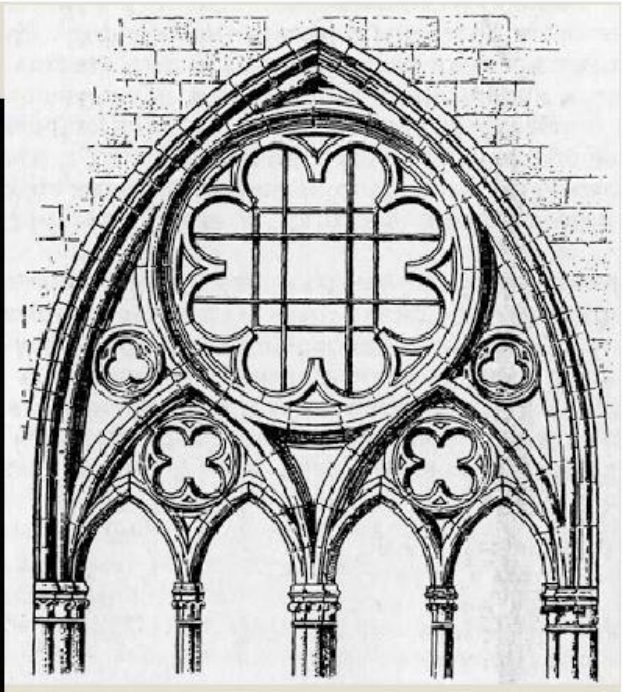
- Полное воплощение готический стиль нашёл в **архитектуре – церковной**.
- **Свет и воздух** (новая конструкция свода) играют решающую роль в восприятии готики – это образ небесного мира, мечта о чуде.
- **Внешнее убранство собора** – характерная черта готического стиля (как и стрельчатая арка).
- **Украшение ради украшения**, нет утилитарного значения.

Собор в Майссене.
Германия. 13 – 15 вв.

- Фасад украшен рельефами **(горельефы) и скульптурами.**
- **Круглая скульптура** – достижение готики.
- Высокий (более выпуклый) рельеф на небольшой площади более проработан – постепенно рельеф «превратился» в статую.
- **Декор храма – гигантский орнамент**.
- **Обильность декора - сложность мироустройства**.

Кельнский собор, или Церковь Святых Петра и Марии.





Витраж.

- **картина из кусочков цветного стекла, покрытых росписью и разделённых узкими свинцовыми полосками.**

•**Сюжеты:** сцены Ветхого и Нового Завета, жития святых, изображения Страшного Суда.

Одно из важнейших окон готического собора **– круглая «роза» над центральным порталом.**

•Окно-розетка, как и весь готический собор, гармонично объединяло органические элементы природы с невидимой геометрией божественного космоса, а изображённые в залах многих соборов лабиринты представляли собой символы духовного паломничества, которое способно привести человека к осознанию и единству с Богом.

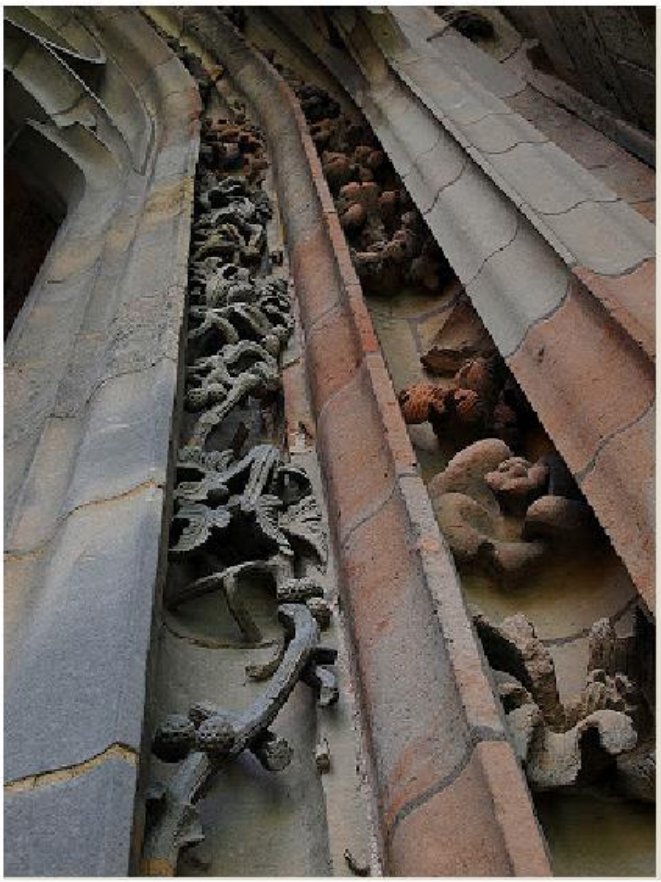
•Каждое окно сверху донизу было заполнено фигурными композициями, заключенными в медальоны. Техника витража, позволявшая сочетать цветовое и световое начала живописи, сообщала этим композициям повышенную эмоциональность.

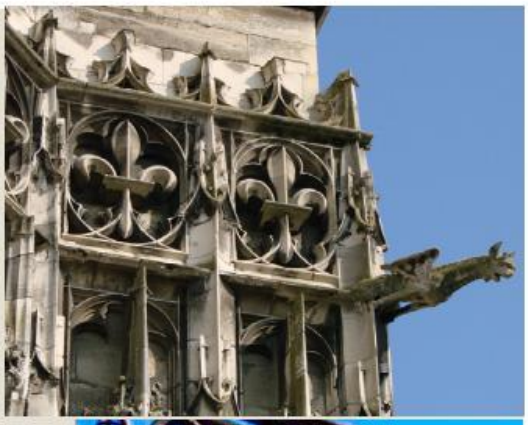
•**Огненные, цвета граната, густо-алые, красные, желтые, зеленые, ультрамариновые, голубые и темно-синие стекла**, вырезанные соответственно контуру рисунка, пропуская наружный свет, горели как драгоценные самоцветы, преображая весь интерьер храма, настраивая человека на возвышенный лад.

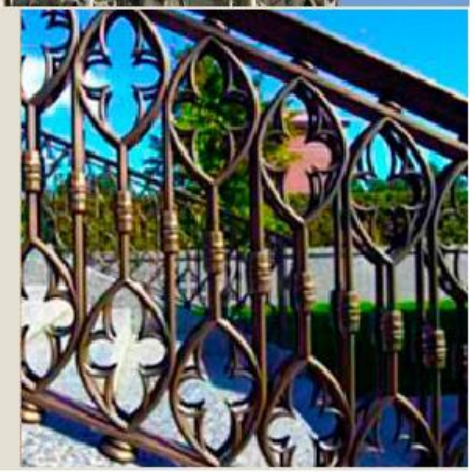
- ***Цвета***

- Яркие и насыщенные: **тёмно-синий**, **тёмно-красный**, **зеленовато-жёлтый**, **фиолетовый**, **охристый**, **серый**. Их сочетания тоже были контрастными: например, желтый с фиолетовым, зеленый с оранжевым и т.д. Широко использовалась **позолота** и краски на основе золотого порошка.

"Дама с единорогом", около 1500 г.







Орнаменты

Самыми популярными орнаментами и украшениями были стилизованные **мифологический (зооморфные, антропоморфные**),

растительные

и **геометрические**: лиственные и ленточные,

а также **геральдический**, "королевские" лилии,

иллюзия каменных стен и **вьющихся стеблей растений** - листья винограда, репейника, дуба, плюща, клевера, роз и др.

Также были распространены **мотивы трилистника или двулистника**

и **формы колючих растений** - терновника, чертополоха, папоротника и др.

Капители и карнизы зданий заполнялись изображениями птиц, листьев, цветов, разнообразных плодов. Все они как бы вдыхали чувство жизни природы в архитектурные формы.

Подобное изобилие растительной орнаментики не встречается в других архитектурных стилях. **Сама идея использования мотивов реальной флоры в готическом декоре была своеобразным каноном.**

- Готический стиль очень декоративен.
- Эпоха готики - это время расцвета книжной миниатюры и появления станковой живописи,

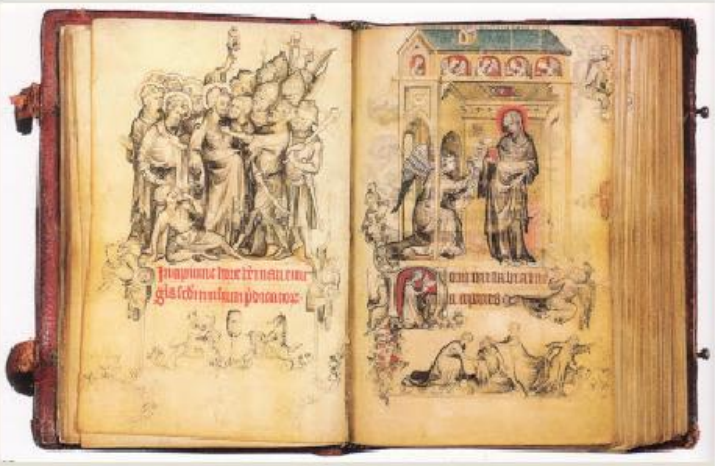
время высокого подъёма декоративных искусств, связанного с расцветом цехового ремесла: в резьбе по камню, дереву, алебастру и кости, в керамике и стеклоделии, в многообразных металлических изделиях, украшавшихся камнями и эмалью, в вышивке, тканях и шпалерах - всюду царила изощрённость фантазии, а щедрое богатство декора сочеталось с блестящим мастерством и тщательностью отделки.

- На долю орнамента в раннем средневековом искусстве выпала огромная роль. **Сложнейшие узоры в те времена украшали всякую свободную поверхность:** архитравы порталов, алтарные преграды, плиты кивориев, спинки и подлокотники деревянных скамей и кресел, ножки и бортики кубков.

- ***Книжная миниатюра***

  В готическую эпоху высокого расцвета достигло искусство книжной миниатюры и искусство средневековой книги.

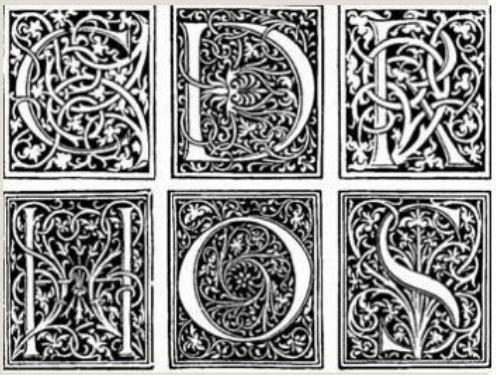
- Их развитие было вызвано усилением светских тенденций в культуре. Даже в иллюстрации с многофигурными композициями религиозного содержания включались реалистические детали: орнаменты из растительных мотивов, изображение птиц, бабочек, зверей, бытовых сценок.



- Впервые в книжной миниатюре была использована техника **гризайль и архитектурные формы**. Миниатюры, изображения животных и листьев были помещены внутри **бордюра** правильной четырехугольной формы, а стилю готической книги придавалась особая декоративная нарядность с помощью причудливых форм, **рамок и изысканных виньеток**.

- ***Шрифт*** - готическое письмо. Готический шрифт также долгое время считали "варварским".
- Этот вид буквенных символов обусловлен, прежде всего, использованием гусиных перьев, обрезанных по диагонали.
- Как правило, при написании этим шрифтом пишущая кромка располагается по углом 45 градусов к линии строки. Буквы располагались очень плотно, поскольку сказывалась необходимость экономии ценного и дорогостоящего пергамента.

- Основное внимание уделяется **заглавной букве-инициалу**. Для этого периода характерен зооморфный инициал, выполненный в виде стилизованной фигуры птицы, рыбы или животного.
- Нередко такой инициал заполнял в средневековой рукописи половину, а иногда и целую страницу. Как правило, сложное плетение орнамента, широко используемая символика (крест, голубь, рыбы и т. п) и инициал составляли основной декор книги. Фигура человека в книжном орнаменте встречается редко и обычно вплетается в орнамент. Краски используются чистые и светлые.



Самостоятельная работа: прочитать и кратко законспектировать.