Готический и романский стили - единство и противоположность

Как в созданиях вечной природы, здесь все — до тончайшего стебелька — является формой и отвечает целому. Как легко возносится в воздух прочно заложенное, огромное здание, столь прозрачное и все же рассчитанное на вечность. И.В. Гете

Творческие поиски готических архитекторов были ориентированы на создание грандиозного городского собора, одновременно отвечавшего требованиям церкви, подымавшего престиж французского королевства, прославлявшего французских королей, воплощавшего укрепление и расцвет новой городской культуры, выражавшего собой самые возвышенные и дерзновенные надежды и стремления века. Облик готического собора производит глубокое впечатление

Исторические и литературные документы второй половины XII века богаты замечаниями современников о новых вкусах в архитектуре и искусстве. Мнения о появившемся стиле тогда разделились. Как и всякое нововведение, готика порицалась одними и нравилась другим. Однако в одном все современники были согласны — в разительной новизне готического стиля, не похожего ни на что существовавшее ранее.

Хотя крупнейшие романские храмы могли успешно соперничать с готическими соборами величиной и грандиозностью внутреннего пространства, свидетели возникновения готики сразу же увидели в ней значительное нововведение, новый художественный стиль и попытались определить его стилистические особенности.

В качестве главных отличий новой готической церкви аббатства Сен-Дени от старой романской базилики аббат Сугерий называет:
- пространственнность (хор «облагорожен красотой длины и ширины»),
- вертикализм (стена центрального нефа «вдруг поднимается вверх»)
- насыщенность светом («свет удивительный и нескончаемый священнейших окон»).

Гервасий Кентерберийский, сравнивая старую романскую постройку с новым возводимым готическим собором, отмечает разницу между двумя сооружениями:
- благородство форм нового здания,
- значительное увеличение длины столбов (при сохранении их прежней толщины), то есть высоты храма,
- тонкость новой резной и скульптурной работы по сравнению с непритязательностью прежнего скульптурного оформления,
- своды снабжены ребрами (arcuatae) и замковыми камнями,
— «свод из камня и легкого туфа составленный», а не «потолок деревянный, превосходной живописью украшенный»,
- большую высота нового здания — как раз на высоту окон.

Описание Гервасия свидетельствует о том, что современники были способны обоснованно и тонко судить о происходящих в архитектуре и искусстве изменениях и представляли, в чем состояла разница старого и нового стилей, и были склонны противопоставлять их.

Современный исследователь не может не отметить теснейших уз, связывающих готику со всем предыдущим развитием средневекового искусства, и прежде всего ее близкого родства с искусством романской эпохи. Весь двухвековой романский опыт строительства и украшения церквей и полное утверждение величественной системы романского художественного мышления были необходимы для появления готического стиля.

Готические архитекторы следовали выработанному в романскую эпоху плану церковного сооружения и схеме его внутренних членений, а на основе романской иконографической традиции выросла стройная иконографическая система XIII столетия. Действительно, даже самое поверхностное сравнение основных художественных принципов готической и романской эпох показывает всю сложность их взаимоотношений друг с другом.

Готика развивалась на основе романского стиля, но на каждом шагу противоречила ему, выдвигая собственную систему архитектурного и художественного мышления

Если романская архитектура основывалась на древнейших представлениях о закономерностях строительства и взаимоотношении конструктивных элементов в архитектурном сооружении, примыкая к римской строительной традиции, то готическая эпоха предлагает новое архитектурное решение и создает новую конструктивную систему, ломающую старые представления о технических возможностях зодчества и следующую собственной архитектурной логике.

Средневековые памятники искусства Западной Европы постоянно напоминают о его сравнительно недавнем варварском прошлом, проявляющемся то в мотиве дохристианского плетеного орнамента, то фигуре фантастического существа, выглядывающего из растительных сплетений романской капители или взирающего с высот готического собора

Романский период

* **Преобладающие и модные цвета:** коричневый, красный, зеленый, белый;
* **Линии:** бочарные, полуциркульные, прямые, горизонтальные и вертикальные;
* **Форма:** прямоугольная, цилиндрическая;
* **Характерные элементы интерьера:** полуциркульный фриз, повторяющийся геометрический или растительный рисунок; залы с открытыми потолочными балками и опорами по центру;
* **Конструкции:** каменные, массивные, толстостенные; деревянные оштукатуренные с видимым скелетом;
* **Окна:** прямоугольные, маленькие, в каменных домах - арочные;
* **Двери:** дощатые, прямоугольные с массивными петлями, замком и засовом

Возникновение

Название это появилось только около 1820 г., однако оно достаточно точно определяет, что до середины XIII в. сильно ощущались элементы римско - античной архитектуры.

Историческая характеристика

Романский период на территории Европы приходится на время господства феодального строя, основой которого было сельское хозяйство. Первоначально все земли принадлежали королю, он распределял их между своими вассалами, а те, в свою очередь, раздавали ее для обработки крестьянам. За пользование землей каждый был обязан платить налоги и нести воинскую службу. Привязанные к земле крестьяне содержали господ, которые в свою очередь служили в войсках короля. Таким образом возникли сложные взаимозависимые отношения между господами и крестьянами, причем крестьяне находились на нижней ступени общественной лестницы.

Поскольку каждый феодал стремился расширить свои владения, то конфликты и войны велись практически постоянно. В результате центральная королевская власть теряла свои позиции, что приводила к раздробленности государств. Экспансионистские стремления особенно наглядно выражались в крестовых походах и в порабощении славянского Востока.

Строительные особенности

В романской архитектуре используются различные строительные материалы. В ранний период не только жилые дома, но монастыри и церкви строят из дерева, но основным строительным материалом в средние века становится все же камень. Сначала он употреблялся лишь при строительстве храмов и крепостей, а позднее и для построек светского характера. Легко обрабатываемый известняк, залежи которого находились в областях вдоль Луары, давал благодаря своей относительной легкости возможность перекрывать сводами небольшие пролеты без устройства громоздких подмостей. Он использовался также для орнаментальной кладки наружных стен.

В Италии было много мрамора который особенно часто использовался для облицовки стен. Разноцветный мрамор светлых и темных тонов, применяемый в различных эффектных комбинациях, становится характерной чертой итальянской романской архитектуры.

Камень был или отесанный в виде блоков, из которых делалась так называемая тесовая кладка, или бутовый, пригодный для кладки стен, когда требовалось усилить конструкции, снаружи облицованные плитами и блоками из тесаного камня. В отличие от античности, в средние века использовались камни меньшего размера, которые было проще добыть в каменоломне и доставить на стройку.

Там, где недоставало камня, использовался кирпич, который был несколько толще и короче употребляемого сегодня. Кирпич того времени был обычно очень твердый, сильно обожженный. Кирпичные постройки романского периода сохранились прежде всего в Италии, Франции, Германии и Англии.

Характерные черты

Важной задачей романского строительного искусства стало преобразование базилики с плоским деревянным перекрытием в сводчатую. Вначале сводом перекрывались небольшие пролеты боковых нефов и апсиды, позднее сводом стали перекрывать и главные нефы. Толщина свода иногда была довольно значительной, поэтому стены и пилоны проектировались толстыми с большим запасом прочности. В связи с потребностью в больших перекрытых пространствах и развитием строительной технической мысли конструкцию первоначально тяжелых сводов и стен стали постепенно облегчать.

Свод дает возможность перекрывать большие пространства, чем деревянные балки. Наиболее простым по форме и конструктивному исполнению является цилиндрический свод, который, не раздвигая стен, давит на них сверху огромной тяжестью, и потому требует особенно массивных стен. Этот свод наиболее пригоден для перекрытия помещений с небольшим пролетом, но он часто применялся и в главном нефе - во Франции в областях Прованс и Овернь (собор Нотр - Дам дю Пор в Клермоне). Позднее полукруглая форма арки свода была заменена на стрельчатую. Так, неф кафедрального собора в Отюн (начало XII в.) перекрыт стрельчатым сводом с так называемыми гуртовыми арками.

Основой для новых типов сводов стал старый римский прямой крестовый свод над квадратным в плане помещением, получаемый пересечением двух полуцилиндров. Нагрузки, возникающие от этого свода, распределяются по диагональным ребрам, а с них передаются на четыре опоры по углам перекрываемого пространства. Первоначально ребра, возникающие на пересечении полуцилиндров, играли роль арок - подкружал, что давало возможность облегчить всю конструкцию (собор св. Стефана в Кане, 1064 - 1077; монастырская церковь в Лорш - первая полностью перекрытая сводами базилика)

Если увеличить высоту свода настолько, чтобы диагональная кривая пересечения из эллиптической превратилась в полукруглую, можно получить так называемый повышенный крестовый свод.

Своды чаще всего имели полнотелую кладку, что, как мы говорили, требовало возведения массивных пилонов. Поэтому большим шагом вперед стал романский составной пилон: к основному пилону добавлялись полуколонны, на которые опирались гуртовые арки, и в результате уменьшался распор свода. Значительным конструктивным достижением стало распределение нагрузки от свода на несколько определенных точек за счет жесткого соединения поперечных гуртовых арок, ребер и пилонов. Ребро и гуртовая арка становятся каркасом свода, а пилон - каркасом стены.

В более позднее время сначала выкладывались торцевые (щековые) арки и ребра. Эта конструкция получила название ребристого крестового свода. В период расцвета романского стиля этот свод делался повышенным, а его диагональная арка приобретала остроконечную форму (церковь св. Троицы в Кане, 1062 - 1066).

Для перекрытия боковых нефов вместо крестового свода иногда применялись полуцилиндрические своды, очень часто используемые в гражданском строительстве. Романские конструкции - это прежде всего повышенный ребристый свод, остроконечная арка и погашение косых боковых распоров от сводов системой опор. Они создают основу для последующего готического стиля в архитектуре.

Типы сооружений

Значительную роль в возникновении, а особенно в распространении романского искусства сыграли монашеские ордена, в большом количестве возникавшие в то время, - особенно бенедиктинский орден, основанный в VI в. в Монте Кассино, и цистерцианский орден, возникший на 100 лет позднее. Для этих орденов строительные артели возводили по всей Европе одно сооружение за другим, накапливая все больший опыт.

Монастыри вместе с романскими храмами, монастырскими или кафедральными, приходскими или крепостными церквами были важной составной частью общественной жизни в романский период. Они представляли собой могущественную политическую и хозяйственную организацию, которая влияла на развитие всех областей культуры. Примером может служить Клюнийский монастырь. В конце XI в. в Клюни была по образцу базилики св. Петра в Риме построена новая монастырская церковь, представлявшая собой огромную пятинефную базилику длиной 130 м. Ее центральный неф был смело перекрыт 28 - метровым по высоте сводом, который, однако, после завершения строительства обвалился.

Планировочное решение монастырей основывалось на универсальных схемах, но приспособленных к местным условиям и специфическим требованиям разных монашеских орденов, что, несомненно вело к обогащению палитры строителей.

В романской архитектуре существовало два основных композиционных типа церковных сооружений. Это продольные в плане здания, иногда очень простые, прямоугольной формы с апсидой, приставленной с восточной стороны, или базилики; более редки центричные, круглые в плане здания с регулярно размещенными апсидами.

Развитие романской архитектуры характеризуется изменениями в организации внутреннего пространства и объема в целом, особенно у наиболее значительных сооружений того времени - базилик. Наряду с базиликальной организацией пространства используется и новый романский тип пространства с одинаковыми нефами или зальное пространство, особенно популярное в Германии, Испании и французских областях между реками Луарой и Гаронной.

В наиболее зрелых постройках того периода внутреннее пространство усложнено апсидами поперечных нефов, а хор имеет галерею с системой радиальных капелл, например во Франции и южной Англии (кафедральный собор в Норвиче, 1096 - 1150).

Внутреннее пространство храмов образуется соединением отдельных, в большинстве случаев квадратных в плане пространственных блоков. Такая система является важным знаком нового понимания организации внутреннего пространства.

Степень воздействия базиликальных пространств на посетителя в значительной степени зависела от характера решения стен и способа перекрытия. Использовались или плоское перекрытие, обычно балочное, или цилиндрические своды, иногда поперечные, а также купола на парусах. Однако больше всего тогдашнему пониманию организации внутреннего пространства соответствовал крестовый свод без ребер, который обогащал интерьер и упорядочивал его, не нарушая при этом продольный характер здания.

Романский план основывается на простых геометрических отношениях. Боковой неф имеет половину ширины главного нефа и потому на каждый квадрат плана главного нефа приходится два элемента боковых нефов. Между двумя пилонами, загруженными сводом главного нефа и сводами бокового нефа, должен располагаться пилон, воспринимающий нагрузку сводов только бокового нефа. Естественно, он может быть более стройным. Чередование массивных и более тонких пилонов могло бы создавать богатый ритм, но стремление исключить различие в размерах пилонов оказывалось сильнее: при использовании шестичастного свода, когда все пилоны загружены равномерно, их делали одинаковой толщины. Увеличение числа одинаковых опор создает впечатление большей длины внутреннего пространства.

Апсида имеет богатый декор, часто украшена «слепыми» арками, иногда расположенными в несколько ярусов. Горизонтальное членение главного нефа образуется аркой и поясом узких высоких окон. Интерьер украшен живописью и обогащен накладками на стенах, «лопатками», профилированными выступами, архитектурно обработанными колоннами и пилонами.

Колонна сохраняет классическое деление на три части. Поверхность ствола колоны не всегда делается гладкой, очень часто ствол покрыт орнаментом. Капитель вначале очень простая по форме (в виде перевернутой пирамиды или куба) постепенно обогащается различными растительными мотивами, изображениями животных и фигур.

Пилоны, так же как и колонны, имеют трехчастное деление на базу, ствол и капитель. В ранний период они еще очень массивны, а в дальнейшем облегчаются путем изменения пропорций и расчлененной обработки поверхности. Колонны используются там, где свод имеет небольшой пролет или маленькую высоту в подземных криптах или в окнах, когда несколько узких проемов объединились в группу.

Внешний вид романской церкви отвечает ее внутреннему решению. Это архитектура простых но форме блоков, иногда значительных размеров с небольшими окнами. Окна делались узкими не только по конструктивным соображениям, но потому, что застекляться они стали только в готический период.

В результате простого объединения объемов возникали различные композиции. Доминирующее положение занимает объем главного нефа с полукруглой апсидой, с одним или несколькими поперечными нефами. Различного типа башни размещают по - разному, Обычно дне из них устанавливаются на фасаде, а третья, четырех - или восьмигранная, - над пересечением главного и поперечного нефов. Наибольшее внимание уделяется западному фасаду, который украшается архитектурными деталями, а нередко и порталом со скульптурным рельефом. Так же как и окна, портал из - за большой толщины стен образован уступами, в углы которых устанавливаются колонны, а иногда и сложные скульптуры. Часть стены над дверной перемычкой и под аркой портала называется тимпаном и часто бывает украшена богатым рельефом. Верхняя часть фасада расчленена аркатурным фризом, лопатками и глухими аркадами. Боковым фасадам уделяли меньше внимания. Высота романских церквей увеличивается в процессе развития стиля так, что высота главного нефа от пола до пятки свода достигает обычно двукратной ширины нефа.

Развитие городских поселений. Первые города в южной и западной Европе возникают на месте бывших римских военных лагерей, которые были воинскими опорными пунктами и административными центрами. Они имели регулярную планировочную основу. Ряд их существовал еще в раннем средневековье, однако в тот период они превращались в торговые центры, что было предопределено их размещением на пересечении основных дорог.

Для европейских раннефеодальных городов, имевших естественно развивавшуюся планировочную схему (Париж, Нюрнберг, Франкфурт - на - Майне, Прага), характерны сильно укрепленные жилые дома. Посреди города возводятся жилые дома феодалов в виде крепостей или крепостных башен.

Готика

* **Преобладающие и модные цвета:** желтый, красный, синий;
* **Линии стиля готика:** стрельчатые, образующие свод из двух пересекающихся дуг, ребристо повторяющиеся линии;
* **Форма:** прямоугольные в плане здания; стрельчатые арки, переходящие в столбы;
* **Характерные элементы интерьера:** Веерный свод с опорами либо кессонный потолок и деревянные панели стен; лиственный сложный орнамент; залы высокие, узкие и длинные, либо широкие с опорами по центру;
* **Конструкции стиля готика:** каркасные, ажурные, каменные; вытянутые вверх, стрельчатые арки; подчеркнутый скелет конструкций;
* **Окна:** вытянутые вверх часто с многоцветными витражами; по верху здания иногда круглые декоративные окна;
* **Двери:** стрельчатые ребристые арки дверных проемов; двери дубовые филенчатые

Возникновение стиля готика

В XI и XII вв. в результате развития способов обработки земли в Средней Европе возросли урожаи. В связи с этим часть сельского населения стала специализироваться на ремесленном производстве и в торговле, освободившись от влияния феодалов и создав самостоятельные коммуны. Так внутри феодального общества возник новый класс - городская буржуазия, чья власть основывалась на движимом имуществе, прежде всего на деньгах. Этот класс стал двигателем экономического и культурного прогресса.

Историческая характеристика стиля готика

В городах развернулось, возникнув в Северной Франции, широкое строительство. Новый архитектурный стиль получил название готики. Это название было предложено в XV в. итальянскими теоретиками искусства, выразившими таким образом свое отношение к казавшейся им варварской архитектуре Западной и Средней Европы.

Хотя готика возникла в процессе развития романской архитектуры, в противоположность ей и последующей архитектуре ренессанса, барокко и классицизма, - это единственный стиль, создавший совершенно своеобразную систему форм и новое понимание организации пространства и объемной композиции. Название « готика » не отражает правильно существо данного стиля. В период ренессанса это было насмешливое наименование, выдуманное итальянской художественной критикой для творческого стиля, возникшего севернее Альп. Во Франции этот стиль получил более точное название «Style ogivat» (стиль стрельчатый).

Строительные особенности стиля готика

В стиле готика использовались различные строительные материалы. Жилые и хозяйственные постройки обычно возводились из дерева. Из этого же материала строились и многие значительные здания светского и церковного характера.

В областях с недостатком камня развивалось строительство из кирпича (Ломбардия, северная Германия, Польша). Здесь производился фасонный кирпич для кладки профилированных пилонов, окон и роз (круглых окон). Но основным, наиболее характерным для готики материалом, стал камень - отесанный и бутовый. Кладка из бутового камня, как правило, особенно в интерьерах, оштукатуривалась. Камень в готической архитектуре применялся как для создания конструкции, так и для декоративного убранства. Одновременно с возведением здания выполнялись работы по отделке его сложным и богатым декором.

Готические строители работали с камнем иначе, чем античные мастера, которые для возведения часто колоссальных сооружений тщательно обрабатывали огромные каменные блоки. Средневековые каменотесы со своим необычайным воображением и статическим чутьем смело конструируют большие по площади и высоте здания, которые в процессе развития готики становятся максимально облегченными, превращаясь по существу в каркасные сооружения. При этом используются относительно небольшие обработанные камни. Эта каркасная система и ее чрезвычайно важная составная часть - ребристый свод составляют существо готического строительного искусства.

Ребристые своды, возведенные здешними мастерами из мелкозернистого известняка, были легкими и прочными. Ребра делались из клинообразных камней. На пересечении ребер в верхней точке размещался четырехсторонний «замок». При использовании легких материалов, например мела и известняка, в кладке свода толщина свода и при больших пролетах была относительно невелика - 30 - 40 см.

Готический свод намного совершеннее, чем массивный и тяжелый романский. В системе свода происходит четкое разделение усилий на ребра и полотно - распалубку. В развитии крестового свода наиболее старым элементом является распалубка. Ребро на пересечении поверхностей сводов появилось позднее, что в результате полностью изменило сущность сводчатого перекрытия.

Характерные черты стиля готика

Характерными чертами стиля готика являются вертикальность композиции, стрельчатая ярка, сложная каркасная система опор и ребристый свод. Преимущество использования ребер заключается в том, что свод может быть больше, вследствие чего уменьшаются возникающие от него нагрузки.

Погашение этих нагрузок системой контрфорсов позволило сделать более тонкими и стены. Стремление максимально уменьшить массивность сооружения привело к тому, что в результате введения каркаса стена перестала быть несущим элементом и стала всего лишь заполнением между несущими пилонами. В результате своей вариабельности стрельчатый свод по многим позициям конструктивно превосходил полуциркульный свод. Массивная каменная кладка свода в раннем средневековье сменилась ажурными каменными конструкциями, чьи подчеркнуто вертикальные опоры и колонны переносят собранные в пучок статические нагрузки на фундаменты.

С развитием стиля готика готическое пространство значительно изменяется. Если разнообразная в своих проявлениях романская архитектура отдельных областей Европы развивалась различными путями, новые возможности готического стиля определяются одной школой, откуда новые творческие идеи с помощью монашеских орденов цистерцианцев и доминиканцев и работающих на них строительных артелей распространяются во все доступные области.

Уже в поздний романский период, в первой половине XII в., элементы нового готического стиля возникают в области Иль де Франс. Из этой северофранцузской области, где романская школа отставала в развитии и где непосредственно не сказывалось влияние античных традиций, исходит новый мощный импульс, открывающий путь богатому готическому искусству. Из Франции готика распространяется на соседние страны; еще в XII в. она появляется в Англии, а в следующем столетии в Германии, Италии и Испании.

До начала XIV в. преобладала форма базилики. Со временем, особенно в городах, наиболее распространенной стала зальная форма, равновеликие нефы которой сливались внутри в единое пространство. Наряду с церковными мистериями в огромных культовых помещениях проводились и народные празднества, городские собрания, театральные представления, в них велась торговля.

Типы сооружений стиля готика

Развитие городов привело к возникновению новых типов сооружений. На рыночной площади появились здания ратуши, цехов и гильдий, требовались здания для торговли мясом и мануфактурой, склады и торговые дома. Возводились арсеналы, строительные дворы, школы и больницы. Но прежде всего горожане защищали себя и свое имущество от конкурирующих соседей и нападений феодалов, строя вокруг города стены и башни.