

УДК 7.033.5

Антонова А.В. Науч.рук.: к.иск. доц. Королева С.В. (Россия, г. Тула, Тульский государственный университет)

ГОТИЧЕСКОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ЖИВОПИСЬ

Исследуются особенности декоративно-прикладного искусства поздней средневековой Европы. На примере витражной живописи, книжной миниатюры, ковроткачества и ювелирных изделий.

Готическое искусство зародилось в позднем средневековье в Европе. Помимо архитектуры, скульптуры и живописи получили развитие такие виды искусства как витраж, книжная миниатюра, ковроткачество и ювелирное мастерство.

Большой популярностью пользовались витражи. Основными заказчиками были представители духовенства. Витражи создавались на библейские сюжеты и повсеместно устанавливались в соборах. Мастера готического искусства предавали свету особое значение. Использование витражей придавало зданию «лучезарный» образ. Свет, освещая церковь, отражался от золота и серебра алтаря и заливал все пространство разноцветным сиянием. Для готического витража было характерно богатство деталей: рисунок крайне подробный, самые незначительные детали тщательно выписаны. В этой тонкости и тщательности авторы витражных окон, чьи произведения зрители видели на значительном расстоянии, могли соперничать с миниатюристами. Фоном обычно служили архитектурные сооружения или стилизованные картины природы. Краски для витражей выбирались яркие: красные, синие, зеленые и желтые. Готические мастера умели удивительно гармонично их сочетать. Фигуры изображались схематично и были двухмерными. Такой стиль для изображения диктовали не только техника и материалы, но и древние каноны изображения божественного мира: фигуры должны были быть плоскими и бестелесными.

Витражи окон с острова Готланд в Швеции, хранящиеся в национальном музее в Стокгольме, изображают отдельные сцены из Ветхого и Нового заветов. Верующие могли наглядно видеть то, о чем говорил священник в своей проповеди. Ясность изложения достигалась схематичностью изображения фигур. Выразительность образов передавалась не за счет черт лица, а благодаря жестам, исполненным так, чтобы сюжет был максимально понятным. Фон выполнялся плоским, но его место положения и контрастность относительно персонажей создают видимость глубины. На витражном окне «Рождество» в центре изображен младенец Иисус Христос, которого на руках держит Дева Мария, расположенная в левой части рамы. С другой стороны показан Иосиф. Фигуры святых облачены в желто-красные одеяния. Дальний план, объединяющий сюжеты, представляет собой стилизованные полукруглые своды пещеры и башни за ними.

Витраж «Поклонение волхвов» представляет Деву Марию с младенцем на руках в правой части рамы, а в левой - трех волхвов. Один из них приклонил колени и протягивает богородице дары. Витраж выполнен в тех же тонах, что и «Рождество», но поскольку в «Поклонении волхвов» появляется третий план, то ближние фигуры Иисуса и одного из волхвов выделяются темными одеждами.

В готическую эпоху искусство миниатюры достигает наивысшей точки развития. Центром этого вида искусства считается Париж, несмотря на то, что большинство художников, работающих в этом жанре, по происхождению фламандцы. Первые миниатюры выполняются на рукописных пергаментах, так как за пределами Китая книгопечатание еще не было известно. Первоначально искусство миниатюры развивалось в монастырях. Миниатюристы иллюстрировали Псалтири, Часословы и требники. Позднее спрос на манускрипты возрос среди состоятельных частных лиц, которые стали заказывать их для личного пользования.

В библиотеке Пьерпонта Моргана в Нью-Йорке хранится страница с миниатюрой из Матеевицкой Псалтири. Иллюстрация имеет два яруса, каждый из них занимает самостоятельная сцена. Эти сюжеты в свою очередь условно делятся пополам колоннами. Зарисовки обрамляются характерными арками и украшаются городским пейзажем с башенками. Общая композиция практически симметрична и дополнена геометрическими узорами. Сюжеты исполнены в желтых, синих и красных цветах.

На миниатюре из хроник аббатства Сен Дени изображен Карл Великий, посылающий Гано к королевам Сарагосы. Фон расписан абстрактным геометрическим рисунком. На нем вырисовывается фигура Карла, напутствующего Гано, а правее показана встреча Гано с одной из королев. Таким образом, в одной миниатюре сочетаются два момента, происходящих в разное время и в разных местах. Плоскостное изображение и условное деление миниатюры колоннами помогает разграничить сцены. Также в иллюстрации отсутствует перспектива, что подчеркивается характерным перекрытием ступней фигур.

Сюжеты миниатюр не всегда были религиозными. Они могли содержать изображения жизни городов, сельских работ, ремесел и т.д. Так в миниатюре «Великолепного Часослова герцога Беррийского», выполненной братьями Полем, Жаном и Эрманом из Лимбурга, а законченной Жаном Коломбом большая роль отведена пейзажу. В отличие от предыдущих произведений, работа выполнена в перспективе. Фон написан детально и реалистично, и не сводится к более декоративным элементам. На нем подлинно предстают перед зрителем дворец Ситэ и Сент Шапель. На переднем плане показан сбор урожая. Сцена выполнена с такой любовью и умением, что могла бы существовать, как самостоятельное произведение.

Миниатюры иллюстрировали рукописи романов, фавлю, исторические хроники и сборники песен. Готическая миниатюра носила как повествовательный, так и декоративный характер. Примером декоративности являлось украшение букв затайливым орнаментом с использованием

растительных и животных мотивов. По богатству оформления книги судили о ценности содержания.

Широкое распространение в готическую эпоху получило также ковроткачество. Аристократы любили украшать коврами и гобеленами интерьеры своих помещений. Помимо эстетической стороны они использовались для утепления холодных стен, а также к их помощи прибегали, когда нужно было разделить большие пространства на мелкие комнаты. В выборе сюжетов для ковров и гобеленов мастера отдавали предпочтение сценам охоты, любовным сюжетам или мифическим мотивам. Для оформления алтарей ткались ковры на религиозные сюжеты. Но и они помимо библейских сцен содержали элементы светской жизни.

В Художественно-историческом музее в Вене хранится гобелен «Мистическое бракосочетание Св. Екатерины». Гобелен предназначался для покрытия алтаря церкви Ордена Золотого Руна. Центр композиции занимает главная фигура. Она отличается богатством одеяния и прической. Композицию завершают декоративные арки и геометрические узоры.

В парижском Музее Клюни представлен один из шести гобеленов, предназначавшихся для замка Буссак и изображавший Деву и единорога. Гобелен демонстрирует аристократические вкусы и является образцом артистизма и элегантности. Полотно имеет рубиновый фон, на котором располагается контрастный синий остров. Перспектива отсутствует, деление на планы условно и выражается лишь перекрытием друг друга плоскостных фигур. На острове изображена Дева в окружении мифических животных, ярких цветов и диковинных деревьев. В лапах льва герб семьи заказчика - Ла Виста. Звери и цветы насыщенно заполняют фоновое пространство. Другой гобелен, принадлежавший этой же семье, отличается утонченностью и изяществом. Стройная хрупкая фигура Девы в гармонии с вертикальными ритмами стволов деревьев, устремленным вверх рогом животного, древком знамени контрастирует с мягким силуэтом единорога и пышными округлыми кронами растительности.

Не менее изысканными и детализированными создавали свои драгоценные работы средневековые ювелирные мастера. Успешное распространение произведений ювелирного искусства объяснялось не только пристрастием к роскоши аристократов. Для средневековых людей символом духовной значимости предмета был сам драгоценный материал. Мастера для создания своих шедевров использовали серебро, золото, драгоценные камни, жемчуг, украшали произведения эмалью и филигранью. Существовало множество разнообразных техник. Например, прославившие родной город сиенские мастера золотых дел разработали удивительную технику нанесения эмали, которую позже будет принято считать отправной точкой для развития классического способа. В то время когда в большинстве европейских стран использовался прием «штамплеве», который подразумевал заполнение вырезанных углублений эмалью, в Сиене мастера покрывали серебряную плоскость выразительным барельефом. Данный способ позволял выполнять заливку полупрозрачной эмалью и просвечивающийся сквозь рельеф

драгоценный металл создавал дополнительное сияние. Все это придавало изделию более изысканный вид. Яркий пример роскоши сиенской техники – выполненная в промежутке между 1288 и 1292 годами чаша работы Гуччо ди Манайя.

Вдохновением для средневековых ювелиров часто служила храмовая архитектура. Готические сооружения имели геометрически правильные формы и явную динамику устремления вверх. Зачастую в дарохранилищах и реликвариях не просто угадывались архитектурные и геометрические элементы, а они сами непосредственно являлись моделями соборов. Реликварий Трех Царей, над которым работал мастер Николас из Вердена в настоящее время хранится в Кельнском соборе. Изделие выполнено по всем канонам построения храмов и представляет собой модель трехнефной базилики. Реликварий вырезан из дуба и снаружи покрыт серебряной чеканкой с позолотой. Его внешние стороны, как и фасады церкви, украшены арками, в которых помещаются фигуры правителей и святых.

Ювелирные изделия были гордостью соборных хранилищ и становились желанной добычей для охотников за драгоценностями. Поэтому многие средневековые произведения были утеряны вовсе или лишились драгоценных убранств.

В период готики широко распространялась светская живопись. Работы на религиозные темы играли не самую важную роль, так как в храме тяжело было найти достаточно свободного пространства на стене в силу особенностей готической архитектуры. Исключение составляла лишь Италия, которую резная и легкая готика Франции, Англии и Германии обошла стороной. Итальянцы сохранили интерес к большим фрескам, повествующим истории на религиозные темы. Светская же живопись украшала замки, зажиточные дома и здания общественного назначения. К тому же создание фресок обходилось гораздо дешевле, нежели ковры и гобелены. Излюбленными сюжетами для изображений служили сказания, легенды и бытовые сцены.

Фреска «Изгнание бесов из Ареццо» художника Джотто сочетала в себе реалистичное изображение с фантастическими персонажами. Работа выполнена на сближенных светлых тонах, темными пятнами выделяются лишь главные фигуры. Перспектива практически отсутствовала, в результате чего представленный город был похож на муравейник. Нагромождение архитектурных элементов, домов и удаляющихся бесов создавало в картине образ хаоса, в то время как позы святых были подчеркнуты простыми и лаконичными, с характерной смиренностью и значимостью.

Нередко в средневековый период заказывались картины для личной молитвы. Например, «Поклонение младенцу Христу», находящаяся в Мюнхене, кисти Стефана Лохнера. Работа была выполнена в типичной технике по дереву темперой. Сюжет тоже характерный для готической живописи. Все достаточно канонично, за исключением, отсутствие на картине привычных Св. Иосифа и волхвов.

В то время как знатные люди заказывали для молитвы дома доски и переносные алтари, церкви приобретали большие доски для помещения их в

алтарной части. Доска могла быть самостоятельным произведением, или же из нескольких досок составлялись полиптихи. Каждая картина венчалась стрельчатой аркой. Часто использовались и другие элементы архитектуры: шпили, башни или цветочные орнаменты. Во фрагменте панели для алтаря капеллы Сант Ансано Сиенского собора «Благовещение» в центре помещены лилии, символизирующие чистоту и непорочность. Изображен коленапреклоненный Архангел Гавриил перед Девой Марией. Богоматерь немного смущается, что подчеркивается некоторым поворотом и мягким силуэтом.

Готическое искусство – это плод труда многих поколений. Стремление к познанию мира, совершенствование мастерства позволило многим творцам повествовать в своих шедеврах, через отвлеченные условные образы, не только о религиозных сюжетах, но и о вполне житейских, надежде, борьбе и мечте средневековых людей.