Особливості розвитку середньовічного мистецтва

(архітектура та живопис)

Середньовіччя — період європейської історії від V століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації, кінець XV століття. Доба Середньовіччя визначилась у хронологічних рамках V-XV століття н.е. З утвердженням нового, християнського світогляду античний культ живої, чуттєвої людини замінила релігійна картина світу, на чолі якої стояв Бог – творець природи і людини. Моральним та естетичним ідеалами стали аскетизм(духовної практики відмови від життєвих благ) і етичне самовдосконалення людини, перенос життєвих цінностей із світу реальності в життя релігійного почуття, духа. У цей період релігія особливо сильно впливала на всі аспекти життя людини, включаючи творчість. Її вплив проявилося в архітектурі, скульптурі, літературі, живописі та музиці.

Архітектура доби Середньовіччя була представлена двома стилями, а саме готичним та романським

ГОТИЧНИЙ СТИЛЬ

Готичний стиль виник у Франції приблизно в середині XII століття і став основоположним в міському будівництві, зокрема в церковній та громадській сферах, і протримався до XVI століття. Виникнення готики пов’язане зі зростанням важливості міст і міської культури, що призвело до втрати церквою монополії на церковне будівництво.

Характерними особливостями готичного стилю були високі структури з виразно вигнутими загостреними до верху арками, вузькі високі вежі та стовпами, рельєфні фасади з різьбленими деталями та багатокольорові вітражні стрілчасті вікна.

Готичний стиль поширився на живопис, книжкову мініатюру, скульптуру і навіть на зовнішній вигляд людини: одяг, прикраси, зачіски.

Одним із видатних представників готичного стилю є Паризький собор Богоматері, відомий також як Нотр-Дам. Його будівництво розпочалося у середині XII століття та тривало практично 200 років. Цей собор ілюструє основні ідеї готики: надзвичайна висота, величезні колони, різноманітні вітражі та вишукане різьблення на фасадах.

Ще одним вражаючим прикладом є Кельнський собор у Німеччині. Ідея побудувати наймасштабніший собор не лише в Німеччині, але і у всьому світі виникла в XIII столітті. Завершивши будівництво, високі вежі зробили Кельнський собор найвищою будівлею світу того часу, їхня висота становить 157 метрів. Він втілив у собі всі характерні риси тогочасної готичної архітектури. Різноманітність його елементів, врахування деталей та поєднання величі та витонченості роблять його важливим свідченням періоду в історії мистецтва та будівництва.

РОМАНСЬКИЙ СТИЛЬ

Романський стиль (IX–XII ст.) – архітектурний стиль, що сформувався в період інтенсивного будівництва за часів правління Карла Великого. У ньому чітко простежуються запозичення елементів з римської архітектури, пристосованих до нових умов і потреб. Основні його форми –монастирі, князівські замки та різноманітність захисних споруд.

Для замків і захисних споруд характерними були товсті стіни з круговими сходами наверху, що нерідко були продовженням природної скелі, яку вони охоплювали подвійним або потрійним колом. Також були притаманні арки, але на відміну від готичного стилю вони були більш закруглені, стіни будівель пріоритетно були гладкими, оскільки матеріалом був камінь, а розміри і кількість вікон була набагато меншою в порівнянні з готикою.

Цей стиль панував на великій території сучасної Західної Європи та частини Східної Європи від Англії та Іспанії до Угорщини та Польщі.

Яскравим прикладом є Аббатство Сен-Жільд у Франції. Романський стиль виявляється у величезних масивних стінах та круглих арках будівлі, спорудженої у XI столітті. Товсті кам’яні стовпи не лише підтримують величезні склепіння, але і додають архітектурі монументальності та стійкості.

Не виключенням є й Кафедральний собор Пізи у Італії, споруджений у XII столітті, є витонченим прикладом романського стилю. Його характеристики, такі як галереї з арками, мозаїчні підлоги та масивні стіни, відображають типові елементи цього періоду архітектури.

Живопис

Живопис середньовіччя, охоплюючи період приблизно з V до XV століття, є невід'ємною частиною історії мистецтва і розвивався в межах обмежень тогочасних соціокультурних та історичних умов. Як вже було сказано раніше, доба зазнала не аби якої залежності від релігії, тому актуальними на той час стала іконографія, фрески, вітражі та мозаїки.

Іконопис:

Однією з основних рис було використання іконопису для передачі релігійних тем. Зображення святих, ангелів та подій із Біблії відтворювались з особливою увагою до деталей. Ікони виготовлялись на дерев'яних панелях або пергаменті з використанням техніки темпери. Золото у шедеврах набуло популярності та часто використовувалося для надання особливого блиску та святковості релігійним зображенням.

Як **приклад**, проілюстровані декілька ікон такі,як:

- [Ікона "Благовіщення" (з монастиря Святої Катерини на Синайському півострові](https://www.wikiart.org/uk/pravoslavni-ikoni/annunciation-1300)

- [Вишгородська (Володимирська) ікона Божої Матері Вишгородська ікона Божої Матері](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%97_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96)

- [«Таємна вечеря» Леонарда да Вінчі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%96%29)

Як ми можемо бачити на цих іконах, явно виражені художні та стилістичні особливості доби середньовіччя. вишуканість та увага до деталей, що є характерними рисами іконопису. Геометрична симетрія та величність композицій підкреслюють релігійний контекст.

Мініатюра та Ілюстрації Рукописів:

Також живопис проявився у літературній галузі. Ілюстрації супроводжували тексти релігійних та світських творів, додаючи їм вишуканість та мистецтво. Цими ілюстраціями були мініатюри – невеликі, витончені живописні композиції, які вражали деталізацією та вишуканістю. Художники вкладали в них величезну увагу до міліметрів, створюючи витвори мистецтва на сторінках книг.

Приклади:

* Біблія Гутенберга
* Келлська книга

Спільними рисами є велика увага до деталей та витонченість виконання, що є характерними особливостями ілюстрацій рукописів середньовіччя.

Розвиток живопису за етапами середньовіччя:

У V-X століттях переважали мозаїчні та фрескові композиції на стінах християнських храмів.

У часи Високого Середньовіччя починаючи з XI століття розпочався розвиток книжкового живопису та іконопису, а також почали з'являтися героїчні сцени та витончені портрети.

Наприкінці Середньовіччя У XIII-XV століттях з'являється більше світських тем у живопису, відображаючи розвиток буржуазної культури. Поступово виникають елементи, які покладуть основу для подальшого ренесансу, такі як перспектива та реалізм.

Зміни у мистецтві в залежності від етапів середньовіччя

* У ранньому середньовіччі міграційні процеси визначали характер і елементи мистецтва. Переселення народів призводили до зустрічі різних культурних впливів, що знаходили своє відображення у мистецьких творах. Обмін ідеями та традиціями сприяв створенню унікальних стилів та тематики.
* У часи високого середньовіччя (1000-1300 рр.) будівництво готичних соборів стало важливим аспектом мистецького розвитку. Готична архітектура висловлювала велич і віру тогочасних спільнот. Техніка живопису також вдосконалювалась, реалізуючи більше деталей та реалістичних зображень.
* У пізньому середньовіччі (1300-1500 рр.) зростання буржуазії та її вплив на культуру призвели до розвитку світських тем у мистецтві. Замовлення мистецтва стали різноманітнішими, відображаючи багатство і відмінність суспільства. З приходом Ренесансу змінюються погляди на техніку живопису та архітектуру, визначаючи завершення епохи середньовіччя.