

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств
Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

Методический доклад
преподавателя отделения изобразительного искусства
Недогреевой М.В.
на тему:
«Готическая скульптура»

2021 год

Рассмотрено методическим советом

Протокол № _____

« _____ » _____

Содержание:

Введение;

I. Особенности скульптуры и рельефа в стиле «Готика»;

II. Мотивы готической скульптуры;

III. Фото, история, описание скульптур;

IV. Наиболее известные скульпторы эпохи Возрождения (Ренессанса) и их знаменитые работы;

V. Заключение

Список используемой литературы

Введение

Готический стиль – художественное направление в искусстве, характеризующееся легкостью, остроконечностью, возвышенностью архитектурных и декоративных элементов. Начало развития готического направления приходится на период расцвета средневекового искусства. Готика как субкультура зародилась в XII веке во Франции, где и были созданы величайшие шедевры этого направления. В западной Европе и других странах готическое искусство господствовало до конца XVI века, а некоторые соборы и храмы того периода сохранились до наших дней. Сегодня стиль «готика» — это тончайшее, загадочное направление в искусстве, которое впечатляет изящностью линий, разнообразием декоративных элементов и вместе с тем сдержанностью архитектурного ансамбля.

I. Особенности скульптуры и рельефа в стиле «Готика»

Декоративная специфика готического стиля в основном относится к скульптуре и архитектурному рельефу. В других культурных направлениях этот стиль практически не получил развития. Гротескные статуэтки, скульптуры, монументы, рельефы использовались для украшения церквей, соборов, храмов, культурных и административных учреждений. Готическое направление пришло на смену романскому стилю в искусстве. В романский период сооружения возводились массивными, устрашающими, монументальными, поскольку нередко служили защитой от нападений врагов и завоевателей.

Готические здания, напротив, возводились легкими, изящными с массой остроконечных башен и элегантным декором в виде скульптурных композиций, барельефов, лепнины, витражей. Статуи и рельефы, украшенные затейливой резьбой, ребристой текстурой и оригинальными узорами, в основном использовались для украшения возводящихся зданий. Их размещали в галереях, оконных проемах, на остроконечных арках, фасадах, контрфорсах. Элементы в стиле готика помогали сформировать общую декоративную композицию сооружения, придать четкость архитектурным очертаниям.

Распространение готического стиля стало настоящим прорывом в сторону индивидуальности и выразительности скульптурных композиций. Согласно готическим канонам рельефы становились более выпуклыми, объёмными, а фигуры, монументы, скульптуры – округлыми. Скульптурные фигуры изображались достаточно высокими, худыми, пластичными с плавно изогнутыми линиями и контурами. Убранство монументов характеризуется длинными одеждами с аккуратно уложенными складками и плавными контурами. Практически всегда элементы убранства наделяли остроконечной формой – обувь с острым носком, шапки, верхняя одежда и т.д. Фигуры изображались в естественных позах, с одухотворенными лицами. Облик статуи всегда имел индивидуальные черты и эмоциональный окрас.

Рельеф во времена господства готики стал самостоятельным направлением в искусстве. Рельефный декор теперь не ограничивается растительными мотивами, а включает разнообразные геометрические орнаменты и узоры. Переломным каноном в готическом рельефе стало изображение не излюбленных плущей, винограда, а местной флоры (дуб, клен, ясень). Орнаментальные узоры изображают практически на всех колоннах и капителях, нередко специфические узоры можно увидеть в качестве декора дверных, оконных проемов, потолка. Готические узоры практически лишены внутренней связи с общей архитектурной композицией, однако поражают красотой, разнообразием и оригинальностью даже в качестве просто декоративного элемента.

Готический стиль – художественное направление в искусстве, характеризующееся легкостью, остроконечностью, возвышенностью архитектурных и декоративных элементов. Начало развития готического направления приходится на период расцвета средневекового искусства. Готика как субкультура зародилась в XII веке во Франции, где и были созданы величайшие шедевры этого направления.

В западной Европе и других странах готическое искусство господствовало до конца XVI века, а некоторые соборы и храмы того периода сохранились до наших дней. Сегодня стиль «готика» — это тончайшее, загадочное направление в искусстве, которое впечатляет изящностью линий, разнообразностью декоративных элементов и вместе с тем сдержанностью архитектурного ансамбля.

Современные архитекторы, скульпторы, дизайнеры применяют готические элементы не только для украшения фасада помещений, но и для разнообразия убранства интерьера.

Декоративная специфика готического стиля в основном относится к скульптуре и архитектурному рельефу. В других культурных направлениях этот стиль практически не получил развития. Гротескные статуэтки, скульптуры,

монументы, рельефы использовались для украшения церквей, соборов, храмов, культурных и административных учреждений. Готическое направление пришло на смену романскому стилю в искусстве. В романский период сооружения возводились массивными, устрашающими, монументальными, поскольку нередко служили защитой от нападений врагов и завоевателей.

Готические здания, напротив, возводились легкими, изящными с массой остроконечных башен и элегантным декором в виде скульптурных композиций, барельефов, лепнины, витражей. Статуи и рельефы, украшенные затейливой резьбой, ребристой текстурой и оригинальными узорами, в основном использовались для украшения возводящихся зданий. Их размещали в галереях, оконных проемах, на остроконечных арках, фасадах, контрфорсах. Элементы в стиле готика помогали сформировать общую декоративную композицию сооружения, придать четкость архитектурным очертаниям.

Распространение готического стиля стало настоящим прорывом в сторону индивидуальности и выразительности скульптурных композиций. Согласно готическим канонам рельефы становились более выпуклыми, объёмными, а фигуры, монументы, скульптуры – округлыми. Скульптурные фигуры изображались достаточно высокими, худыми, пластичными с плавно изогнутыми линиями и контурами. Убранство монументов характеризуется длинными одеждами с аккуратно уложенными складками и плавными контурами. Практически всегда элементы убранства наделяли остроконечной формой – обувь с острым носком, шапки, верхняя одежда и т.д. Фигуры изображались в естественных позах, с одухотворенными лицами. Облик статуи всегда имел индивидуальные черты и эмоциональный окрас.

Рельеф во времена господства готики стал самостоятельным направлением в искусстве. Рельефный декор теперь не ограничивается растительными мотивами, а включает разнообразные геометрические орнаменты и узоры. Переломным каноном в готическом рельефе стало изображение не излюбленных плющей, винограда, а местной флоры (дуб, клен, ясень). Орнаментальные узоры

изображают практически на всех колоннах и капителях, нередко специфические узоры можно увидеть в качестве декора дверных, оконных проемов, потолка. Готические узоры практически лишены внутренней связи с общей архитектурной композицией, однако поражают красотой, разнообразием и оригинальностью даже в качестве просто декоративного элемента.

II. Мотивы готической скульптуры

Возвышенные готические образы практически всегда имели библейские и мифологические мотивы. Это связано с тем, что готические скульптуры использовались в основном для украшения соборов, часовен, церквей. Авторы изображают религиозных персонажей, мифических героев и чудовищ. Так, в гротескный период произошло переосмысление образа Бога – он приобретает более реальные черты и утрачивает свою сверх одухотворенность. Статуи Христа приобретают земные черты, нравственный облик, твердый, мужественный характер и добрую натуру.

Все чаще скульпторы изображают сцены из «людской» жизни Сына Божьего, в которых прослеживается его близость к человеку. Ключевым религиозным персонажем этого периода также становится Мадонна. В статуях готики – это высокая, стройная женщина с аккуратными линиями лица. Часто

Мадонна изображается с малышом на руках, ее нежный взор всегда устремлен на ребенка, а руки нежно прижимают его к груди. Готическая Мадонна наполнена женским очарованием и душевной мягкостью, изящностью изгибов тела и красотой одежд.

Также в готической скульптуре можно встретить образы, имеющие бытовой характер. Нередко фасадное и интерьерное убранство дополнялось готическими фигурами священнослужителей, ремесленников, сборщиков фруктов, мясников, торговцев, рыцарей. Так, новые нотки приобретает картина «страшного суда», где среди грешных теперь можно увидеть монахов, рыцарей, феодалов, богачей.

Скульптурная группа «Каменный календарь» рассказывает о крестьянах, укладе их жизни, специфике работ в определенное время года. Рельеф готики наполнен символическими узорами и аллегориями, изображающими особенности труда, свободных наук (арифметика, астрономия, грамматика), ремесла. Готическое направление стало своеобразным переходом от возвышения священников, царей, судей, богачей к реалистическому изображению иерархии в обществе.

Готика подарила мировой архитектуре сотни великолепных памятников, которые до сих пор радуют ценителей искусства по всему миру.

III. Фото, история, описание скульптур.

Фактически, в готические времена скульптура, как самостоятельное искусство не рассматривалось. Она была призвана не только украшать храмы и монастыри, но и служить несущими частями сложных археологических конструкций, и, разумеется, объектом почитания, наряду с иконами.

Произведения средневекового искусства вообще, и готического в частности, полны символического значения, своеобразного кода, который включает в себе библейские смыслы, значение подвигов во имя Веры христианских святых.

Кроме библейских ветхозаветных персонажей, Иисуса Христа, Девы Марии, апостолов, в готической скульптуре изображались короли, правители, государственные деятели.

В готических скульптурах средневековая сдержанность, статичность и отстраненность уступает место эмоциональности, динамизму и индивидуализацией черт. Разумеется, все эти изменения лишь намечаются и

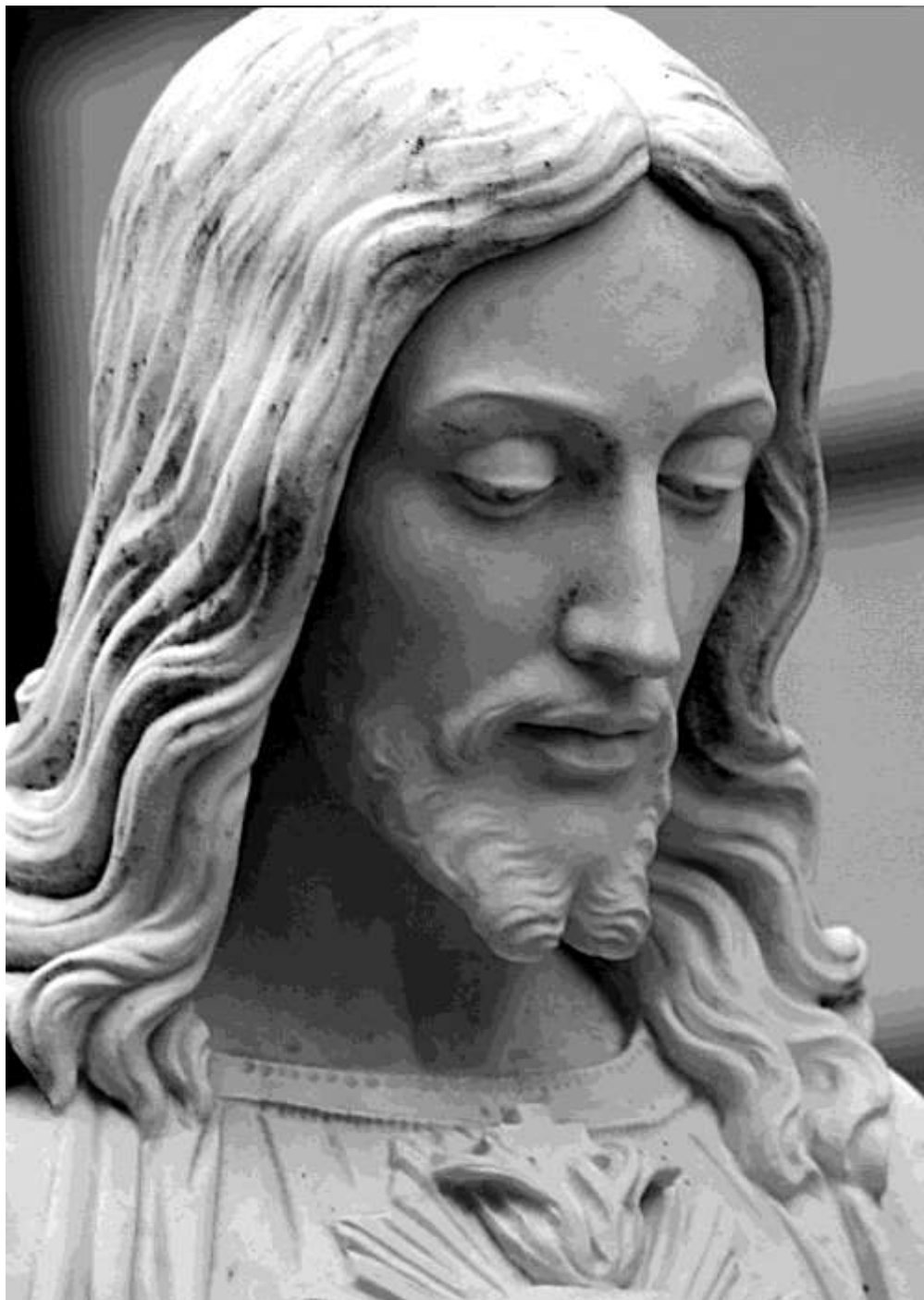
пройдет несколько веков, пока средневековую схематичность, нарочитую упрощенность сменит гуманизм и достоверность Возрождения.

Кафедра баптистерия в Пизе.

Готическая скульптура внесла изменения в трактовки образа Иисуса Христа. Если в раннем средневековье Спаситель трактовался как грозный судья и вседержитель, то теперь все чаще он предстает, как мудрый пастырь, добрый

наставник и учитель. Смягчаются черты лица, на лице можно увидеть полуулыбку.

Все эти изменения не касаются скульптур на распятиях. В это время авторы пытаются всеми силами изобразить страдания Спасителя на кресте максимально достоверно и ярко.

У скульпторов эпохи готики возникает интерес к внутреннему миру своих героев, художники всех европейских стран ищут возможности для передачи

особенностей характера, внутреннего мира человека. Авторы подмечают индивидуальные черты лица, добиваются реализма в изображении складок одежды, позы и жестов. С уверенностью можно утверждать, что эпоха Возрождения зарождалась с мастерских ваятелей 12-14 веков.

IV. Наиболее известные скульпторы эпохи Возрождения (Ренессанса)

и их знаменитые работы:

Доменико Фанчелли (1469–1519) был итальянским скульптором, работавшим в основном в Испании, где он был одним из тех, кто представил искусство эпохи Возрождения.

Его наиболее известные произведения:

Гробница кардинала Диего Уртадо де Мендоса, в соборе Севильи

Гробницы католических монархов (королева Изабелла I из Кастилии и король Фердинанд II из Арагона).

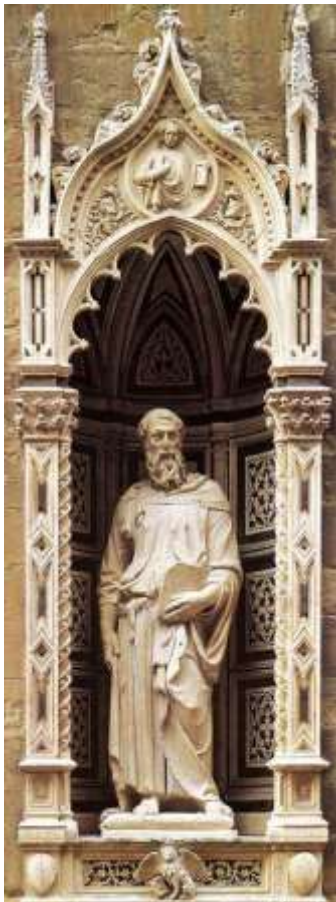
В Королевской часовне Гранада Доменико Фанчелли.

Микеланджело Буонарроти, полное имя *Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони* (6 марта 1475, Капрезе, Флорентийская республика — 18 февраля 1564, Рим).

Бахус (Микеланджело Буонарроти, 1495). Скульптура «Бахус» — одна из немногих работ, авторство которой подтверждено официально. Это одна из ранних работ мастера была выполнена по заказу кардинала Риарио. Скульптура изображает древнеримского бога вина Бахуса. В правой руке он держит полную чашу вина, а в левой — огромную гроздь винограда, от которой пытается отщипнуть ягоды маленький Сатир. Юный бог слегка пьян и на его лице блуждает довольная улыбка.

Донателло (итал. *Donatello*), полное имя — Донато ди Никколо ди Бетто Барди (1466, Флоренция).

Святой Марк Донателло (1411–1413) - мраморная статуя высотой примерно семь футов девять дюймов, выставленная в музее церкви Орсанмикеле во Флоренции . Первоначально он выставлялся во внешней нише церкви, где сейчас стоит копия.

Донателло получил заказ от гильдии льняных ткачей на выполнение трех работ для этого проекта. Святой Марк был первым его вкладом.

Внешняя схематичность и простота готических

скульптур объясняется, главным образом, тем, что мастера в своих поисках опирались не на античные традиции, а на эстетические и технологические традиции варварского мира, уходящие в языческие времена.

Среди шедевров готического искусства можно назвать собор Нотр-Дам в Париже.

Галерея царей над одним из фасадов изображает ветхозаветных иудейских правителей, подчеркивая неразрывную связь Заветов. Благообразные лица, добродушно и с улыбкой смотрят на прохожих. Удивляет разнообразие лиц, характер каждой из скульптур.

Всем известны скульптуры горгулий и чудовищ, украшающие венцы собора. Мало кто знает, что это только подражание готике, а сами скульптуры появились над собором гораздо позже.

Интересны скульптуры, украшающие раку с мощами волхвов в алтаре Кельнского собора. Каждое изображение индивидуально, каждое выполнено с необыкновенной точностью.

Порталы Шартрского собора позволяют познакомиться с готической скульптурой наиболее близко. Ветхозаветные персонажи, картины страшного суда, изображения Христа и Богородицы - каждая работа скульпторов достойно особенного внимания, каждая уникальна по своему исполнению, содержанию. Отдельно нужно сказать о деревянных скульптурах, которые отлично сохранились в соборе. Поражает мастерство авторов, отлично чувствовавших все возможности дерева, как материала для скульптуры.

"Царством скульптуры" называют Реймский собор. Здесь можно увидеть тысячи рельефов и сотни скульптур. Мастера, создававшие Реймский собор, вложили в свои произведения столько внутреннего содержания и динамизма, что даже отодвинули

архитектурные красоты на второй план. Скульптура "Улыбающегося ангела" просто завораживает.

Скульптурная группа "Неразумные девы" Магдебургского собора выполнены в реалистичной манере, они полны эмоционального драматизма и образуют самостоятельную группу, привлекающую внимание посетителей.

Выразительность и художественная стройность готической скульптуры вдохновляют и современных скульпторов. На одном из фасадов

Вестминстерского аббатства находится галерея мучеников 20 века, все фигуры выполнены в соответствии с канонами готической скульптуры.

V. Заключение

Готическая скульптура - явление огромного значения в мировом художественном творчестве. Тысячи статуй и рельефов выполнялись в мастерских при соборах. В их создании часто принимали участие многие поколения художников и подмастерьев. Средоточием скульптурных композиций стали порталы, где большие по размеру статуи апостолов, пророков, святых располагались вереницами, как бы встречая посетителей. Тимпаны, арки порталов, промежутки между ними, галереи верхних ярусов, ниши башенок, вимперги украшались горельефами, декоративными рельефами и статуями. Множество мелких фигур и отдельных сцен размещалось в трансептах, на консолях, цоколях, постаментах, контрфорсах, крышах. Капители и карнизы заполнялись изображениями птиц, листьев, цветов, разнообразных плодов, по выступам карнизов, ребрам башенок, аркбутанам точно пробегали каменные полураспустившиеся листочки (краббы), шпили увенчивались цветком (крестоцвет). Готические соборы похожи на леса, а эти леса населены разной тварью и реальной, и фантастической. Все эти орнаментальные мотивы как бы вдыхали чувство жизни природы в архитектурные формы. Подобное изобилие растительной орнаментики не встречается в других архитектурных стилях.

Список используемой литературы

1. Н.М. Сокольникова «История изобразительного искусства».М.2009г.
2. Н.М. Сокольникова, В.Н. Крейн «История стилей в искусстве».М.2006г.
3. А.П. Садохин «Мировая художественная культура».М.2006г.
4. <http://www.gothictemple.net>
5. <http://artiques.ru>