Тема 8. Особливості мистецтва епохи Середньовіччя

План

1. Мистецтво Візантійської імперії
2. Мистецтво країн Європи романського періоду
3. Мистецтво готики у країнах Європи

1.1 Мистецтво Візантійської імперії (зародився в 4-5 століттях)

Мистецтво Візантійської імперії, який до XIII ст. залишалася надзвичайно розвиненою в усіх сферах державою, слугувало своєрідним «золотим мостом» між західною і східною культурами та мало значний вплив на розвиток багатьох країн середньовічної Європи, зокрема Південної і Східної, де утвердилось православ’я.

Живопис Візантії, тісно пов’язаний з архітектурою і обмежений суворими канонами християнської релігії, представлений фресками, мозаїками, іконами та книжковою мініатюрою.

Характерною ознакою візантійського живопису є іконографічний канон — площинність зображень, регламентовані релігійні сюжети і біблійна тематика.

Інтер’єр Собору святої Софії Софіївський собор (Константинополь)

Візантійські зодчі створюють нові принципи забудови міст: у центрі розташовується головна площа з собором, від неї, довільно переплітаючись, розходяться вулиці. Прекрасним зразком церковного будівництва є храм св. Софії в Константинополі, споруджений у 532—537 pp. за наказом Юстиніана.

Стиль візантійського іконопису

Іконопис — вид живопису, релігійного за темами сюжетів, культового за призначенням; мистецтво написання ікон.

У візантійському іконописі були поширені декілька технологій створення ікон: енкаустика, мозаїка, темпера. Зображення святих та подій, описаних у Біблії або церковній історії, виконані на дошці, полотні або металі, мали відповідати чітким правилам, розробленим церквою.

Темперні ікони

Темпера — фарби, що готуються на основі сухих порошкових мінеральних пігментів і (або) їх синтетичних аналогів. Сполучною речовиною для темперних фарб слугують емульсії — натуральні (розведений водою жовток курячого яйця, соки рослин) або штучні (полімери тощо).

До найкращих здобутків світового мистецтва належать візантійські ікони XI—XII ст., виконані темперою в константинопольських майстернях. На композиції цих ікон вплинули як літературні джерела, так і вже вироблені канони (золоте тло, площинність тощо).

Темперна ікона «Вишгородська Богоматір», більш відома за пізнішою назвою «Володимирська», і нині вражає кожного, хто її бачить. Очі Богородиці сповнені туги й передчуття майбутньої трагедії, що очікує Її Сина. Невідомий митець майстерно передав психологічну напругу, ніжність і душевне тепло, хоча подібні за силою та глибиною почуттів образи були рідкістю в тогочасному мистецтві Візантії.

Вишгородська ікона Божої Матері. XII ст.

Серед численних православних ікон особливо шанованим є образ Богоматері «Троєручиця» з монастиря Хіландар у Греції. Назва образа пов’язана з історією його походження. Так, третя — срібна — рука на іконі з’явилася на знак подяки від св. Іоанна Дамаскіна, коли за його молитвою Богородиця відновила йому втрачену руку.

Ця ікона належить до найбільш поширених іконографічних типів зображення Богородиці — Одигітрія, або Провідниця. На іконах такого типу фігура Божої Матері представлена фронтально. На одній Її руці сидить Немовля Христос, іншою рукою Богоматір вказує на Нього, тим самим скеровуючи увагу тих, хто молиться.

Ікона написана темперою на дерев’яній дошці. Срібний оклад на ній з’явився приблизно наприкінці XIX ст.

Богоматір «Троєручиця». XIV ст. Афон, Греція

Енкаустичні ікони

Енкаустика — живопис восковими фарбами, що виконується гарячим і холодним способами.

Святі Сергій та Вакх. VII ст.

На іконі, написаній на видовженій дошці у VII ст. в техніці енкаустики, зображено дві постаті — юнаків Сергія та Вакха. Вони тримають у руках хрести мучеників. Їхні голови, як і голову Христа, зображеного між ними, огортає умовне позначення сяйва — німб, що символізує святість. Цей образ відзначається високою майстерністю виконання.

Мозаїчні ікони

Мозаїка — зображення або візерунок, виконані з окремих, щільно припасованих один до одного і закріплених на цементі або мастиці різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців тощо.

Виготовлення мініатюрних мозаїчних ікон було започатковано в ювелірних майстернях Константинополя, оскільки за філігранною технікою виконання і вартістю вони нагадували високохудожні ювелірні вироби. Перші мозаїчні мініатюри, створені з маленьких шматочків смальти та мармуру із вкрапленнями таких самих за розмірами шматочків золота й срібла, датують XII ст.

Святий Миколам. Мозаїчна мініатюрна ікона. XII ст.

Монументальний живопис

В XI—XII століттях у Візантії відбувся остаточний розкол церкви на православну (східну) та католицьку (західну) гілки. Візантія обрала православ’я, тому її богослужіння помітно відрізнялися від католицьких. Побудова нових храмів логічно сприяла запрошенню художників і мозаїстів, котрі декорували стіни фресками, а підлоги — мозаїками в різних технологіях.

Фресковий живопис

Фреска (від італ. affresco — свіжий) — живопис на вологій штукатурці, одна із технік настінного малярства, протилежна до розпису по сухому. Фресками називають також твори, виконані в цій техніці.

Фреска — розповсюджений і відносно дешевий спосіб декорування стін, який не потребував ретельної підготовки чи використання дорогих матеріалів. Візантійські фрески спочатку виготовляли за античними технологіями, а в XII ст. у штукатурку почали додавати товчений вапняк, мармур або черепицю. Спрощений характер малюнка та обмежену кількість фарб підсилює декоративний ефект мозаїк. Тон їх зазвичай золотавий або синій.

Бурхлива історія Візантійської імперії не сприяла збереженню сакральних фресок, більшість яких була втрачена під руїнами завойованих турками-османами міст. Загарбники нищили настінні розписи навіть у тих храмах, які зберегли і пристосували під свої потреби. Тому вивчення візантійських фресок мимоволі базується на залишках фрескових циклів, що випадково вціліли у дальніх провінціях Греції, Македонії, Італії, Сербії, Болгарії та інших країн.

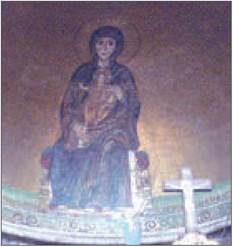
Фреска «Причастя апостолів». Церква Богородиці Асіну. Початок XII ст. Кіпр

Мозаїчний живопис

Для візантійського світогляду і візантійського мистецтва характерний розподіл на світ реальний та світ духовний, пов’язаний з церквою і Богом. Головним і первісним вважали світ духовний, абсолютно не схожий на грішний земний. У Софії Київській мозаїки мерехтять завдяки золотій підкладці, на якій зверху закріплений тонкий шар кольорового прозорого скла.

У храмі Святої Софії (527—565 рр.), побудованому в місті Салоніки, на склепінні апсиди вівтарної частини знаходиться найдавніша збережена до наших днів сакральна мозаїка — «Одигітрія».

Зображення Богородиці, яка сидить на троні з Немовлям Христом на руках, виконано на золотистому фоні.

Мозаїка «Одигітрія». Церква Св. Софії. VI ст. Салоніки, Греція

Книжкова мініатюра

У Візантії мистецтво оформлення книги піднялося до значних художніх висот, оскільки на нього суворість канону не поширювалася. Книжкова мініатюра була виразною, витонченою та майстерно виконаною. Художники розробляли не тільки сюжети композицій, але й систему взаємозв’язку тексту і мініатюр, їх розташування, прагнучи досягти художньої цілісності.

«Давид, який грає на лірі». Мініатюра із Псалтиря. Бл. 950 р. Париж

Стилістично мініатюра була близька до станкового та монументального живопису й органічно пов’язана з чудово написаним текстом і буквицями — художньо оформленими першими літерами сторінки чи розділу. Орнаментальні заставки включали рослинні й геометричні мотиви. Особливо поширеним видом рукописних книг були Євангелія. До IX ст. належить чудово оформлений Псалтир, що зберігається в Паризькій національній бібліотеці.

Мода візантійської імперії

Мода Візантії була тісно пов’язана з модою Риму. Однак античні канони досконалості та гармонії людського тіла змінив новий тип краси — духовний, що вимагав приховувати тіло під мішкуватим одягом. Суттєвою відмінністю стало також те, що одяг кроїли й шили — в основному із золототканої парчі, шовку та прикрашали золотом, перлами, багатою вишивкою.

Мозаїка «Імператор Юстиніан в оточенні придворних». Серед. VI ст. Церква Сан-Вітале. Равенна, Італія

Звичайно, таку розкіш могли собі дозволити лише заможні люди. У тканинах переважали геометричні орнаменти із зірочок, хрестів, кіл і квадратів, іноді — стилізовані рослинні чи анімалістичні мотиви. Візантійський стиль в одязі панував майже 800 років без змін.

Мозаїка «Імператриця Феодора в оточенні придворних». Серед. VI ст. Церква Сан-Вітале. Равенна, Італія

Зачіски знатних жінок являли собою складні композиції з локонів і кіс у поєднанні з різноманітними прикрасами. У Візантії були перукарні та майстерні цирульників, де виготовляли якісні перуки. І чоловіки, й жінки фарбували волосся рослинними барвниками.

Скульптура

Для релігійних цілей ліплення із самого початку вживалося помірковано, тому що [східна церква](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0" \o "Східна церква) завжди неприхильно дивилася на статуї, вважаючи їх до певної міри ідолопоклонством. Таким чином, головне поприще діяльності для скульптури було закрито, і їй залишалося виконувати тільки [саркофаги](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3), [орнаментальні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82" \o "Орнамент) рельєфи, невеликі [диптихи](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85), які дарувались імператорами сановникам і церковним ієрархам, плетіння для книг, посудини. Матеріалом для дрібних виробів такого роду служила в більшості випадків [слонова кістка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0" \o "Слонова кістка), різьблення якої досягло у Візантії значної досконалості. Поряд із різьбленою справою квітнула обробка металів, з яких виконувалися вибивні або литі вироби помірного рельєфу. Візантійські художники дійшли нарешті до того, що стали обходитися зовсім без рельєфу, як, наприклад, у бронзових дверях церков, роблячи на мідній поверхні лише злегка поглиблений контур і викладаючи його іншим металом, [сріблом](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE" \o "Срібло) або [золотом](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE).

Двері у собор Салерно

До цього розряду робіт, називаному agemina, належали чудові двері у соборах Амальфі й Салерно біля [Неаполя](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C). Крім дверей таким же способом виготовлялися напрестольні образи, дошки для стінок престолів, оклади для [Євангелій](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94" \o "Євангеліє), [ковчеги](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3) для мощей тощо. У всіх подібних виробах візантійське мистецтво намагалося уникати опуклості, заміняючи рельєф або агемінальною роботою або [емаллю](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C" \o "Емаль), і опікуючись, перш за все, про розкіш і якомога частіше використання дорогоцінних каменів.

Візантійські рельєфи зі слонової кістки

“Хритос між Богородицею та Іваном Хрестителем”,10 століття.

**

Триптих Арбавіля Рельєф з грифоном.

[Сорок Севастійських мучеників](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2)*, слонова кістка, 10 століття, Боде Музей,*[Берлін](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD" \o "Берлін)

1.2 Мистецтво країн Європи романського періоду

Рома́нське мисте́цтво також Романіка — стиль та однойменна епоха у мистецтві [середньовічної](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F.html) [Європи](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96.html) від [дороманики](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html) до [готики](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html); охоплює [живопис](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81.html), [скульптуру](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html) і [архітектуру](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html). Хронологічно у різних частинах Європи її [генезис](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81.html) та панування відрізняється — у архітектурі воно стає помітним з [1000](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/1000.html) року, а кінець та перехід до [готики](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html) відбувся протягом [XIII ст.](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/XIII_%D1%81%D1%82..html) (у Франції трохи раніше - вже у [1130](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/1130.html) році).

[[](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:San_baudelio_de_berlanga.jpg.html)](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:San_baudelio_de_berlanga.jpg.html)

Невідомий романський художник 12 ст. з Іспанії.[Романська фреска Вхід Господній у Єрусалим](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%83_%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC.html" \o "Романська фреска Вхід Господній у Єрусалим)*,*[1125](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/1125.html)*р.*[Каплиця Сан Бауделіо де Берланга (Іспанія)](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F).html" \o "Каплиця Сан Бауделіо де Берланга (Іспанія))*, нині —*[Музей мистецтв Індіанаполіса](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0.html)*, США.*

На території сучасної України періодом розвитку романське мистецтва вважається початок ХІІ ст. — кінець ХІІІ ст.

Романіка вважається першою великою загальноєвропейською епохою у мистецтві після [падіння Риму](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97.html" \o "Падіння Західної Римської імперії) у 5-му ст. і, таким чином, кінця [античності](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.html" \o "Античність). У архітектурі типовими рисами романських будівель вважаються круглі арки, невеликі круглі аркові вікна, стовпи з блокоподібними [капітелями](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.html" \o "Капітель) та товсті [стіни](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0.html" \o "Стіна) з підкреслено масивними кам'яними блоками; так що будівля нагадує фортецю. Плани поверхів і будівлі слідують простим геометричним формам.

Культура західнослов'янських племен, котрі постійно контактували із західноєвропейськими культурними центрами, розвивалась в межах культурних форм та ідей, близьких до західноєвропейських (дороманський етап, романика, готика). Впливи візантійського мистецтва у цих регіонах були остаточно витіснені західноєвропейськими впливами у Франції, Німеччині, Британії, Іспанії, дещо менше у Італії.

Культура східнослов'янських племен, що постійно контактували з країнами [Азії](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F.html" \o "Азія), пішла шляхом запозичення політично-державницьких систем [тиранічного](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F.html" \o "Тиранія) типу, а в культурі і в [освіті](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0.html" \o "Освіта) — консервативними системами візантійського типу без їх творчого розвитку і удосконалення.

Романські архітектурні форми в цьому регіоні мали лише наближений до західноєвропейських зразків характер і не перейшли у [готику](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html) як таку. Суто романські чи готичні споруди виникають лише у регіонах, що підпали під західноєвропейські культурні і релігійні впливи (Словаччина, Чехія, Польща, Литва, Білорусь, в Україні - Галичина і Волинь).

Капітель доби романики. Монастир Санта Марія де Серрабона, Каталонія.

Науковий термін «романіка» або «романське мистецтво» виник тільки у 19 ст. Водночас його ввели у історію мистецтва та у [мовознавство](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html" \o "Мовознавство), аби відрізняти якісні зміни у мовах і у історії мистецтва від попереднього етапу і від готики. До 19 століття користувались терміном готика, розповсюджуючи його також на дороманський і романський періоди.

Одинадцяте століття також запропонували вважати «раннім» романським періодом, а 12 століття «зрілим» або «розвиненим» періодом. Цей розподіл теж досить умовний. Бо у Франції (розвиненій середньовічній країні), де сформували готику як таку, вже в 12 столітті в практику введена готика.

У Німеччині, навпаки, романські форми в архітектурі затримались у власному розвитку і тривалий час співіснували з формами готики.

У країнах [візантійського](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%8F.html" \o "Візантія) культурного простору існувала компромісна архітектура, лише наближена формами до романської архітектури, котра ніколи так і не успадкувала конструктивні настанови європейської романіки у архітектурі і ніколи не перейшла до [готики](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html) як такої.

Духовна атмосфера в добу романіки була драматичною. Адже римська [античність](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.html" \o "Античність) трагічно закінчила власне існування. Припинили існування і римська військова машина, і римське бюрократичне управління, і навіть ідея святості римської імператорської влади (святість імператорської влади в Європі відродять пізніше).

Від того часу збереглась лише християнська церква і острівці освіти і письменності у [монастирях](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80.html" \o "Монастир). Лише там збереглися острівці античної культури і античних знань у фрагментарному вигляді. Раннє [середньовіччя](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F.html" \o "Середньовіччя) мало рахується з античним спадком або використовує лише те, що не має протиріч з християнським вченням.

Мешканцям раннього середньовіччя було не до збереження античного спадку, бо у всій гостроті стояла проблема [виживання](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%92%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html" \o "Виживання). Кожен день приносив лише нещастя і жахи перед майбутнім. Було постійне очікування кінця світу. Церква як організація знайшла цьому власне пояснення — це гріхи і покарання на гріхи. А якщо особа не грішила, чому покарання ? Церква і цьому знайшла пояснення — це покарання за гріхи предків. І замолити гріхи предків можна паломництвом до святих місць. Серед перших паломницьких шляхів — шлях до Сантьяго де Компостелли, що на півночі сучасної Іспанії. Відтак висвітився і інший шлях — паломництво до Єрусалима. Те, що ці землі давно належать мусульманам, не зупиняло пілігримів. І згодом сформувався новий феномен — хрестові походи. Всі ці ідеї і керували як князями церкви, так і натовпом вірян. Згодом тисячі осіб знімуться зі своїх осель і стануть паломниками, серед котрих будуть навіть і діти, і вагітні жінки…

[**Романська архітектура**](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html)

****

[Церква Санто Домінго (Сорія)](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F).html)*, 12-16 ст., Північ центральної Іспанії.*

Архітектура доби романіки посідала провідне місце серед мистецтв. Ця архітектура мала відверто сакральний характер, бо нею опікувались освічені і заможні ченці і священики католицьких орденів. Світська архітектура практично не мала зацікавлених прибічників і не акумулювала найкращих майстрів, навіть коли будували приміщення для аристократів і князів церкви. Виняток — замки феодалів.

Католицька церква як заклад практично [монополізувала](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F.html" \o "Монополія) культуру і реально спрямувала освічену і талановиту генерацію [теоретиків](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F.html" \o "Теорія), [архітекторів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.html" \o "Архітектор), [скульпторів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80.html" \o "Скульптор), [ювелірів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%80.html" \o "Ювелір) на побудову теократичного царства божого на землі. Від доби романіки збережено чимало [церков](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0.html" \o "Церква), [монастирів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80.html" \o "Монастир) і [соборів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.html" \o "Собор) і майже не збережено світської чи житлової архітектури, якщо вона не була пов'язана з фортечно-захисними функціями. Фортечний характер довгий час зберігала і архітектура романської доби. Тоді як чимало [церков](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0.html" \o "Церква), [монастирів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80.html" \o "Монастир) і [соборів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.html" \o "Собор) збережені і проіснували 800—1000 років від років будівництва.

Пріоритет мала [храмова](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC.html" \o "Храм) архітектура. Богослови і теоретики архітектури і в дороманську, і у романську добу опікувались інтерпретаціями відомої з античності [базиліки](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0.html" \o "Базиліка). Втрата більшості будівельних і [математичних](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html" \o "Математика) знань спонукала до перевідкриття цих знань і отримання досвіду шляхом спроб і помилок. Низка сакральних споруд доби романики руйнувалась і десятиліттями перебудовувалась на новітні готичні чи ренесансні споруди.

Поширення отримали зальні церкви або інтерпретації базиліки. Тринавна [базиліка](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0.html" \o "Базиліка) мала високу центральну наву і низькі бічні. Оборонний характер споруд і помилки технології примусили використовувати товсті стіни і малі віконні отвори. Тому більшість романських храмів затісні і темні. Неможливість перекривати широку центральну наву приводила до розповсюдження високих, але вузьких центральних нав, критих пласкими дерев'яними стелями. Стіна центральної нави розділялась на три частини — Нижня галерея, що забезпечувала зв'язок із бічними навами широкий мур без декору і вікон над галереями (іноді стіна слугувала для [стінописів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81.html" \o "Стінопис)) вузька смуга малих вікон по-під пласкою дерев'яною стелею.

Згодом ця схема була успадкована архітекторами доби готики і перероблена на систему відкритих галерей середньої частини у центральну наву (аркада трифорія). В готичному храмі з аркадами [трифорія](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9.html" \o "Трифорій) таким чином зникало зручне місце для стінописів. Їх функцію в готичному храмі перебрали на себе [вітражі](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6.html" \o "Вітраж).

Широке використання пласких дерев'яних стель, успадковане і архітекторами готики, не припинило пошуків нових варіантів склепінь, особливо вогнетривких кам'яних, бо священики постійно залучали до побудови храмів як освічених ченців, так і місцевих майстрів. Відсутність жорстких [канонів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD.html" \o "Канон) у будівельній практиці призвела до надзвичайно різних типів сакральних споруд. Широко використовували місцеві поклади дикого каменя. Лише у місцинах бідних покладами каменя використовували [цеглу](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0.html" \o "Цегла) у комбінації з каменем або тільки цеглу. Згодом це сприятиме появі цегляної готики.

Церква Санта Марія дель Наранхо, Овьєдо,[Астурія](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F.html" \o "Астурія)*,*[Іспанія](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F.html" \o "Іспанія)

Церква Сан Мікеле Маджоре, головний фасад, Павія,[Італія](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F.html" \o "Італія)

**

Західний портал церкви Святого Пантелеймона,[Шевченкове](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html)*, Україна*

Церква Санта Марія дель Наранхо, склепіння, Овьєдо,[Астурія](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F.html" \o "Астурія)*,*[Іспанія](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F.html" \o "Іспанія)*.*

Костел св. Яна, Марин,[Чехія](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F.html" \o "Чехія)*, західний портал*

Відсутність будівельних стандартів і зв'язок із народним мистецтвом яскраво відбились у створенні капітелей. Майстру каменяру надавали лише розміри майбутнього твору. Бажаними були біблійні сюжети, але тематика капітелей жорстко не обмежувалась. Тому сюжети капітелей всмоктали декоративні, [фольклорні](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80.html" \o "Фольклор), релігійні і навіть брутально [еротичні](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html" \o "Еротика) і сексуальні зображення, несподівані для [фанатика](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC.html) і ортодокса у божому храмі.

Сюжетна капітель (Авраам і три янголи), XII ст., Франція

Адам і Єва, XII ст., Франція

У межах романського стилю розвивалися й монументальні [живопис](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81.html" \o "Живопис) і [скульптура](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html). За художніми ознаками мистецтво цього періоду схематичне, умовне. Для романської композиції характерні простір, позбавлений глибини, різномасштабні фігури, різкі кольорові гами.

Унікальні місцеві особливості мав фресковий живопис романської доби в Каталонії. Схематизм композицій каталонські майстри поєднують з геометричними орнаментами, витоки яких в античному мистецтві і в ретельно розроблених мозаїках Візантії. Відсутність коштовних [смальт](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0.html) в Каталонії компенсували яскравими фарбами. На збагачення художніх образів працюють як спроби відтворити шати з коштовних тканин, так і широкі, різнокольорові смуги на тлі. Зроблені перші спроби надати індивідуальних рис і образам святих, що подані з застиглими, виряченими очима: але вони вже розрізняються зачісками, чорним чи сивим волоссям. Поряд з безбородими юнаками — сиві чоловіки з «біогрфіями». Найшанованіших святих супроводжують написи (Апостол Вартоломей, Євангеліст Матвій, Св. Петро). За вказівкою атрибутів можна розпізнати шанованих святих і без написів (Апостола Петра подають з ключами, які той отримав від Христа). Серед біблійних персонажів — і серафіми з крилами замість тіл, і жертовні багатоокі тварини (віл, ягня). Біблійні сюжети на фресках доповнені притчами (діви розумні і нерозумні), які стануть сюжетами для скульптурних композицій доби готики у Франції.

Залишки каталонських фресок були знайдені в малих сакральних спорудах в Піренеях. В 1920-ті роки їх обережно зняли зі стін і перенесли в [Барселону](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html). На початку 21 століття їх експонують в окремих залах на штучно відтворених архітектурних поверхнях, що точно копіюють первісні романські форми в тодішніх інтер'єрах.

Фрески з церкви в Таулі,[1123](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/1123.html)*рік,*[Національний музей мистецтва Каталонії](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97.html" \o "Національний музей мистецтва Каталонії)*,*[Барселона](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html)

Зала з фресками циклу «Завоювання Майорки»

Романський вплив міг прийти в Україну з Польщі, Угорщини й Чехії. Він найбільше втілений у спорудах [Чернігова](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2.html" \o "Чернігів) і [Галича](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87.html), у якому збереглася [церква св. Пантелеймона](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5).html" \o "Церква святого Пантелеймона (Шевченкове)) (1194), де романські форми значно переважають візантійські. Портал із колонками, внутрішні різьблені [фризи](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8.html" \o "Фризи) з [аканту](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0).html) і плетінки близькі до подібних пам'яток Заходу. У будівлях Чернігова спостерігається романський вплив (Успенський собор Єлецького монастиря), хоча у своїй основі вони мають типові риси [давньоруської візантики](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html" \o "Давньоруська архітектура). Такі романські риси мали й інші споруди України;: у Галичі (княжий собор Богородиці в [Крилосі](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81.html" \o "Крилос)), у [Володимирі-Волинському](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html" \o "Володимир-Волинський) та кілька церков-ротонд у [Галичині](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html" \o "Галичина), на [Волині](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C.html" \o "Волинь) й [Закарпатті](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.html" \o "Закарпаття). Цього не можна сказати про [іконографію](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.html" \o "Іконографія). Тільки в збережених [мініатюрах](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81).html" \o "Мініатюра (живопис)) [Трірського](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A2%D1%80%D1%96%D1%80.html" \o "Трір) [Псалтиря](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80.html" \o "Псалтир) з другої половини [ХІ ст.](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/11_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F.html) помітні деякі романські риси, що й спонукало дослідників мистецтва вважати їх творами західноукраїнських майстрів.

Слейвлот триптих або релікварій для шматочків істинного хреста, Мозан, Бельгія, бл. 1156–58 рр. 48×66 cм у відкритому стані, золото, емаль, Бібліотека і музей Моргана,[Нью-Йорк](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA.html)

Золоті каблучки єпископів, музей Клюні

У романську добу використовують масивні і спрощені за формою меблі. Її виготовляли з жердин без кори чи оброблених [сокирою](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0.html" \o "Сокира) дощок. Сиділи на стільці, що мали три опори. Для церковних ієрархів виготовляли крісла з високою спинкою. Серед оздоб переважало різьблення геометричних чи рослинних візерунків.

У Німеччини випадково збереглася шафа з церкви св. Сільвестра доби пізньої романики. Шафу створили з деревини [дуба](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%94%D1%83%D0%B1.html) і вона первісно слугувала для зберігання богослужебних книг та одягу. Шафа вже мала парадний [фасад](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4.html), верхню частину котрого прикрасили рослинним візерунком із тваринами. Декілька різьблених рельєфів інтерпретують як символи перемоги добра над злом чи перемоги християнських чеснот над [гріхами](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D1%80%D1%96%D1%85.html" \o "Гріх).

В 14 столітті вже існував цех майстрів аррасів, а їх зразки описані в документах. У Франції існувало декілька невеличких центрів килимарства, найбільший зафіксували в Парижі. В 14 столітті килими створювали з [гербами](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1.html) можновладців та орнаментами. З'явились також невеличкі килими з зображеннями пташок, невеличких тварин, квітів. Після 1360 року віднайдені інвентарі з переліком цілих серій аррасів на сюжети Старого та Нового Заповітів, а також світських (на літературні та історичні сюжети).

Триптих, Візантія, 10 ст., Лувр, Париж.

Диптих (сцени житія Христа), слонова кістка, 14 ст., Франція (Музей Гульбенкяна, Лісабон)

Мадонна з немовлям, слонова кістка, розфабрування, 14 ст., майстерня Парижа

Капітель «Христос миє ноги апостолам» з поруйнованого монастиря Нотр Дам ан Во, 12 ст., Франція.

У 11 та у 12 століттях разом із романською архітектурою отримали умови для розвитку живопис і скульптура. Скульптура у попередній період ледь животіла і була осереджена на створенні швидше ювелірних виробів та мініатюрних рельєфах зі слонової кістки. Центром цього вишуканого мистецтва були імператорські майстерні Константинополя. Завмерло, однак, створення монументальної скульптури, котра дорого коштувала і мала попит лише при стабільності держави. Останнім її значущим зразком можна вважати кінну статую імператора Юстиніана І, що прикрасила колону близько 542 року у Константинополі.

Монументальна скульптура почала відроджуватись у добу романики у вигляді декору романських церков. Втрата традицій відбилась у примітивізації, площинності та у підкоренні скульптурних зображень розмірам кам'яної брили. Особливо це помітно при створенні капітелей та тимпанів, що прикрашали головний храмовий [портал](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.html). Фігури надзвичайно наближені до глядача, а [рельєфи](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84.html" \o "Рельєф) практично позбавлені глибини.

У храмових тимпанах фігури підкорені його формі і різні за масштабом і розміром. Так, схематичне зображення Христа найбільше за фігури янголів і апостолів, що успадкувало ієрархію середньорічних уяв про царя небесного. У рельєфах фігури приземкуваті, скульптури на стовпах і колонах, навпаки, видовжені і неприродні, непропорційні (вузькі плечі, зморшки на одягу площинні і суто декоративні). В скульптурі, мистецтві і без того умовному, відображали суттєве, найголовніше. Якщо рельєф мав розповідальний характер, важливі моменти розповіді подавались разом навіть коли ті відбувались зі значними проміжками у часі. Схематизм і площинність не ставали в заваді при насиченні скульптур екстатичними рухами і емоціями майже хворобливого характеру. Пізніше, у епідемію чорної смерті, наче виправдаються найгірші очікування темного, страхітливого майбутнього. І у мистецтво, що було тоді переважно церковним, прийдуть страхітливі сюжети, відомі як [танок смерті](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96_(%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82).html" \o "Танок смерті (сюжет)).

1.3 Мистецтво готики у країнах Європи

Го́тика ([італ.](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0" \o "Італійська мова) gotico, від назви германського племені [готів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8" \o "Готи)), готичний стиль — художній стиль [середньовічної культури](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0" \o "Середньовічна культура) країн [Західної Європи](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0" \o "Західна Європа) (між серединами XII і XVI століть). Термін «Готика» запроваджений в епоху [Відродження](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \o "Відродження) як зневажливе позначення всього середньовічного мистецтва, що вважалося «[варварським](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80" \o "Варвар)».

Готика розвивалася в країнах, де панувала [католицька церква](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0" \o "Католицька церква), і під її егідою феодально-церковні основи зберігалися в ідеології та культурі епохи Готики. Готичне мистецтво залишалося переважно культовим за призначенням і релігійним за тематикою: воно було співвіднесено з вічністю, з «вищими» ірраціональними силами.

**

Авіньйон, готична резиденція папи римського.

З початку XIX ст., коли для мистецтва X — XII ст. був прийнятий термін [романський стиль](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C" \o "Романський стиль), були обмежені хронологічні рамки готики, у ній виділили ранню, зрілу (високу) і пізню фази. Від романського стилю готика успадкувала верховенство архітектури в системі мистецтв і традиційні типи споруд. Особливе місце в мистецтві готики займав [собор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC)) — вищий зразок синтезу архітектури, [скульптури](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0" \o "Скульптура) і [живопису](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81" \o "Живопис) ([вітражів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6" \o "Вітраж)). Незрівнянний з людиною простір собору, вертикалізм його [веж](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0) і [склепінь](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \o "Склепіння), підпорядкування скульптури динамічним архітектурним ритмам, багатобарвне сяйво вітражів робили сильний емоційний вплив на віруючих.

Серед загрозливих, небезпечних умов розвитку готики стало співіснування з [«чорною смертю»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C), [пандемією](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F" \o "Пандемія) [чуми](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0" \o "Чума), що охопила Західну Європу, також Азію і Африку. «Чорна смерть» спустошувала північне [Причорномор'я](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F" \o "Причорномор'я), [Балкани](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2" \o "Балканський півострів), Італію, Іспанію, Францію, Нідерланди, в середині XIV століття перекинулася на Британію.

Доба готики відрізнялася релігійною налаштованістю і підвищеною духовністю. «Чорна смерть», навпаки, привнесла [хаос](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81) і в релігійне, і в соціальне життя. Перелякані духовні пастирі могли запропонувати лише молитви і каяття за гріхи. На хвилі масових смертей виникли дикі практики каяття і ретельні пошуки винних. Європа зазнала бунтівних настроїв і падіння моралі, бо живі, налякані епідемією, вважали, що церква їх зрадила. Три роки епідемії [1348](https://uk.wikipedia.org/wiki/1348)-[1350](https://uk.wikipedia.org/wiki/1350) рр. доби готики розвиненого періоду забрали 20—25 млн людських життів.

**

[Собор Паризької Богоматері](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96)

[Собор в Шартрі, Франція](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96_(%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80))

Ставлення до жодного з художніх стилів минулого не було таке мінливе, як до готики. Починаючи з епохи [Ренесансу](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html" \o "Відродження), готика сприймалася як символ всього темного та відсталого. Готичне мистецтво здавалося штучним, відірваним від природи.

Готичний художній стиль визначився у своїх типових рисах під час розвитку західноєвропейської середньовічної художньої культури. Беручи початок в середині XII ст. у північних та центральних областях Франції на теренах [Іль-де-Франсу](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%86%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81.html" \o "Іль-де-Франс), він отримав загальноєвропейське поширення і пройшов ряд самостійних етапів еволюції та національних версій.

**

[Реймський собор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80)*, Франція*

Розквіт середньовічної художньої культури виник на базі інтенсивного соціального руху широких народних мас, які викликали ще задовго до формування мистецтва могутні ідеологічні течії. Художня культура сягає корінням безпосередньо до самодіяльної практики соціального низу. Таким чином, прагнення особистості на увагу до себе підготувало основу для появи нових форм та способів самовираження у художній культурі.

Ц*ерква на Пяску,*[Вроцлав](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2)*, Польща*

На відміну від романського, готичне мистецтво «пропагує» інтерес до людських почуттів, звертається до краси від реального світу, повертається до індивідуальності. Готичне мистецтво є символом квітучих торговельних і ремісничих міст-комун, що домоглися популярності й самостійності всередині феодального світу. Грандіозні готичні собори вирізнялися висотою, місткістю, ошатністю, видовищним і багатим декором. Для готичного стилю характерні гострі споруди зі стрілчастими [склепіннями](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html" \o "Склепіння), великою кількістю [кам'яного різьблення](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.html" \o "Різьблення по каменю) і скульптурних прикрас.

Отвір для ключа та ручка. Місто Монс, Бельгія.

Любек, Німеччина, готичні Голштинські ворота.

Особливе місце в мистецтві готики західноєвропейських країн займав міський [собор](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.html) — вищий зразок синтезу [архітектури](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html" \o "Архітектура), [скульптури](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html" \o "Скульптура) і [живопису](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81.html" \o "Живопис) (переважно [вітражів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6.html" \o "Вітраж)). Непорівнянний простір [собору](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.html), вертикалізм його [веж](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0.html) і [зводів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html" \o "Склепіння), підпорядкування [скульптури](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html" \o "Скульптура) ритмам динамічності [архітектури](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html" \o "Архітектура), багатобарвне сяйво [вітражів](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6.html" \o "Вітраж) робили сильний емоційний вплив на віруючих.

Головна міська [площа](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0.html" \o "Площа) часто оббудовувалася будинками з [аркадами](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0).html), торговими і складськими приміщеннями в нижніх поверхах. Від площі розходилися головні вулиці, вузькі фасади двох-, рідше трьохповерхових будинків з високими, [фронтонами](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD.html) вибудовувалися уздовж вулиць і набережних. Міста оточувалися могутніми стінами з багатоприкрашеними проїзними [вежами](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0.html). Замки феодалів поступово перетворювалися в складні комплекси [фортець](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F.html" \o "Фортеця), [палацових](https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86.html" \o "Палац) і культурних споруджень.

Храм в готичному стилі. Схема

[Собор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80) мислився свого роду зводом знання символом [Всесвіту](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82" \o "Всесвіт), а його художній лад, що виражав не тільки ідеї середньовічної суспільної ієрархії і влади божественних сил над людиною, але і зростаюче самосвідомість городян, каркас зі стовпів (у зрілій Готиці — пучка [колон](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0)) і стрілчастих [арок](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0), що спираються на них.

Скульптура

Скульптура грала величезну роль в створенні образу готичного собору. У Франції вона оформляла в основному його зовнішні стіни. Десятки тисяч скульптур, від цоколя до пінаклей, населяють собор зрілої готики.

Взаємовідносини скульптури і архітектури в готиці інше, ніж в романському мистецтві. У формальному відношенні готична скульптура набагато більш самостійна. Вона не підпорядкована в такій мірі площині стіни і тим більше оздоблення, як це було в романський період. У готику активно розвивається кругла монументальна пластика. Але при цьому готична скульптура — невід'ємна частина ансамблю собору, вона — частина архітектурної форми, оскільки разом з архітектурними елементами висловлює рух будівлі вгору, його тектонічний сенс. І, створюючи імпульсивну гру із світлом, вона в свою чергу оживляє, одухотворяє архітектурні маси і сприяє взаємодії їх з повітряним середовищем.

Живопис

Готичний напрям в живописі розвинувся через кілька десятиліть після появи елементів стилю в архітектурі і скульптурі. В Англії та Франції перехід від романського стилю до готичного стався близько 1200 року в Німеччині — в 1220-х роках, а в Італії найпізніше — близько 1300 року.

Одним з основних напрямків готичної живопису став вітраж, який поступово витіснив фресковий живопис. Техніка вітража залишилася такою ж, як і в попередню епоху, але колірна гамма стала набагато багатше і яскравіше, а сюжети складніше — поряд із зображеннями релігійних сюжетів з'явилися вітражі на побутові теми. Крім того в вітражах стали використовувати не тільки кольорове, але і безбарвне скло.

На період готики припав розквіт книжкової мініатюри. З появою світської літератури (лицарські романи та ін.) Розширилося коло ілюстрованих рукописів, також створювалися багато ілюстровані часослови і псалтирі для домашнього користування. Художники стали прагнути до більш достовірного і детальному відтворення натури. З останньої чверті XIV століття в образотворчому мистецтві Європи панує стиль, названий пізніше інтернаціональної готикою. Цей період став перехідним до живопису Проторенессанса.

[](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Naumburger_Dom_mit_Blick_vom_Kreuzgang_aus.jpg)

[Наумбурзький собор](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0)

Готика Польщі

[Польща](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) також здійснила значний поступ у культурному розвитку, особливо після остаточного відновлення в XIV ст. власного королівства. Географічні умови, насамперед значна віддаленість від розвинених культурних центрів Західної Європи, і політична роздробленість призвели до того, що польські досягнення в галузі культури аж до початку XVI ст. не були не значним, як досягнення чеських майстрів. Крім того, цей поступ у Польщі очолювало духовенство; темпи підготовки місцевих священиків для заміни іноземних місіонерів були повільними, а поширення християнського способу життя після першого спалаху ентузіазму за правління [Болеслава Великого](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9) було досить важким.

Найдавнішими скульптурними пам'ятками Польщі є оздоблення романських церков, зокрема бронзова брама собору в [Гнєзно](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%BE" \o "Гнєзно) ([1129](https://uk.wikipedia.org/wiki/1129)–[1137](https://uk.wikipedia.org/wiki/1137)) і двері собору в [Плоцьку](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0)" \o "Плоцьк (Польща)). Готичні скульптурні пам'ятки датуються XIV—XV ст. Найвідоміші з них — статуї князів династії [П'ястів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B8" \o "П'ясти), що збереглися у [Вроцлаві](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2" \o "Вроцлав), [Ополі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5" \o "Ополе), Кресобожі, Любуші й [Кракові](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2" \o "Краков). Із середини XIV ст. значного розвитку у Польщі набуло [різьбярство](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83" \o "Різьблення по дереву). До наших часів збереглося кілька гарних зразків різьблених дерев'яних [вівтарів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%B0%D1%80" \o "Вівтар) (вівтар [Віта Ствоша](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%88" \o "Віт Ствош) в Кракові).

вівтар[Віта Ствоша](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%88" \o "Віт Ствош)*в Кракові*