Декоративно-прикладное искусство средневековья и Возрождения

ДПИ средневековья

Продолжительный промежуток времени в истории культуры Западной Европы нашей эры со времен Карла Великого, с VIII в. н. э., и заканчивающийся северо­европейской культурой в XV столетии называется эпохой Средневековья. ***На протяжении семи столетий в истории искусства Средневековья различают два этапа. Первый — с X века по первую четверть XIII в. — назы­вается «романским», это период, когда еще сильно влияние культуры Древнего Рима во главе с Равенной. Второй — с се­редины XIII по XV в. — «готический»***. Название связа­но с одним из древних германских племен, готов.

Эпоха Средневековья не знала разделения ис­кусства на «чистое» и прикладное. Для обозначения и того, и другого использовалось одно латинское слово «ars».

Влияние схоластики ощутимо в двух вещах. Во-первых, суще­ствовало предубеждение против любого занятия, включающего ручной труд, против так называемых механических искусств. Ремесленники не стоили серьезного внимания, как и их про­изведения, какими бы внутренними свойствами они ни обла­дали. Отсюда вытекает второй важный аспект схоластического мышления, исключавшего творческие раздумья об искусстве. Материальные объекты считались ценными ровно настолько, насколько они помогали познанию Вечного и сущности Бога. Христианские философы пришли к тому, что видимый мир заслуживает внимания только как отражение Божественного.

Но, тем не менее, ***декоративно-прикладное искусство этого периода достаточно разнообразно***. Оно отражает как духов­ные устремления народов, заселяющих Западную Европу, так и политическую ситуацию, социальное устройство. В истории этот период характеризуется как феодальный строй, время становления государств, развития городов. В связи с чем ремесла, появившиеся еще в Древ­ней Греции, активно развиваются. Но средневековый Запад в техническом отношении был бедно оснащенным миром. ***Лишь с XI в. начинают появляться и распространяться важ­ные технологические достижения.*** В это время совершенству­ется сельскохозяйственная техника, распространяются водя­ные и ветряные мельницы. Эволюция вооружения и военного искусства, имевших огромное значение для военной аристо­кратии, способствовала прогрессу металлургии и баллистики, церковь, заинтересованная в строительстве храмов, подхле­стывала технический прогресс не только в строительном деле, но и в изготовлении инструментов, средств транспорта, в прикладных искусствах, таких как искусство витража. В эпо­ху Раннего Средневековья предметы домашнего обихода, ин­вентарь и мебель изготавливались в рамках натурального хо­зяйства. Стремление к роскоши в этот период было невелико, и в соответствии с этим мебельное ремесло весьма примитив­но. Развитие религиозных орденов привело к распростране­нию церковной утвари, не уступавшей по своей красоте и силе воздействия византийским образцам.

Металл. ***Типичными чертами раннесредневекового евро­пейского ювелирного искусства являлось применение техники холодной эмали, использование крупных кабошонов, которые контрастно соединялись с золотом, а также преобладание в ор­наменте мотивов «звериного» стиля***. Причудливые по форме подвески, фибулы, поясные пряжки времен Меровингов (V—VIII вв.) украшены альмандинами и гранатами и сохраняют отпечаток присущей варварским народам любви к многоцветности. ***В произведениях романского и готического ювелирного искусства величественная пышность цветовых созвучий всегда сочеталась со строгой архитектонической композицией, кото­рая иногда повторяла формы церковного зодчества.*** Часто при­менялись редкие породы дерева и горный хрусталь.

Орнамент. Особым можно назвать и средневековый орна­мент***. В романском стиле орнаментальное и изобразительное начала согласованы.*** Сущность найденного синтеза — в соче­тании образной выразительности и узорной геометричности. В эту пору во Франции был создан ряд прекрасных произве­дений как в миниатюре, так и во многих видах прикладного искусства. Самой известной можно назвать лиможскую вы­емчатую эмаль. ***Готический период характерен усложнением формы и заполняющих её орнаментальных мотивов. По сути, готика — это не продолжение романского стиля, а нача­ло ренессанса.***

В XIII в. новый орнамент был еще только архитектурным элементом. В конце столетия он появляется в церковной се­ребряной утвари и начинает постепенно проникать в другие отрасли прикладного искусства. Симптомом перехода от ро­манского стиля к сменившему его готическому является про­никновение в орнаментику более позднего романского пе­риода светских мотивов. Это было характерно прежде всего для искусства Франции, являвшейся эпицентром формирова­ния будущего готического стиля. Вместе с этим заметно меняется сама стилистика декора. Из него уходят ка­менная неподвижность, грубоватость, языческая «дикость», плотность и пестрота, сменяясь лаконичной графической отточенностью, четкостью ритмов, связанными с развитием гербового искусства.

В XV в. готическая архитектура сказала свое последнее слово. Ее элементы в зодчестве стали применяться в декора­тивных целях, а готический орнамент главенствовал уже не только в серебре, но и в изделиях из слоновой кости, дерева. При этом использовался не только декор, но и сами архитек­турные формы превращались в орнаментальные мотивы. Большие возможности открывались перед мастерами, изго­товлявшими серебряную утварь в технике отливки, чеканки и гравировки. Здесь больше места уделяется орнаменту из ли­стьев и растительных завитков, т. е. элементов, созданных на основе наблюдения реальной действительности. Помимо того, что развиваются уже существующие ремесла, формируются новые. Мощный подъем переживает ткацкое производство, мебельное искусство. Активно развивается сте­кольное дело, в частности, витражное искусство. Производст­во стекла вновь возродилось в XIII в., главным образом, в Ве­неции, но промышленную форму приобрело в Италии в XVI в.

Кость. Уже с конца XIII в. резьба по кости стала почти монополией Франции, в частности, Парижа. Костяные изде­лия парижских мастерских высоко ценились во всей средне­вековой Европе. Типичные средневековые предметы из кос­ти: гребень, коробочки для зеркалец. Из этого материала из­готовлялись не только бытовые предметы, но и вещи религиозного культа, различные скульптурные образы. Про­цесс изготовления такой скульптуры был долгим, она дела­лась не одним мастером, лицо всегда дополнительно подтонировалось, а изделие украшалось золоченым орнаментом. С XV в. пластины слоновой кости переносились со старых изделий на новые.

Развитие ремесел начинается с расцветом средневековых городов, которые были местом обмена, торговым узлом, рын­ком и центром производства. Для раннего готического ин­терьера характерны дощатые или кафельные полы, которые позднее застилались коврами. Стены облицовывались дере­вом или украшались стенной росписью ярких цветов и на­стенными коврами. В XV в. особой роскошью отличались фламандские и бургундские тканые ковры и шпалеры. В это время уже начинают стеклить окна: сначала появляются круг­лые оконные стекла в свинцовом обрамлении, из выпуклого стекла.

Варианты готического стиля могут быть разделены на две основные группы: северную и южную. Северная представлена готическим искусством таких стран, как Франция, Нидерлан­ды, северо-западная Германия и Англия. На юге этот стиль распространяется прежде всего в южной Германии, Швейца­рии и Австрии. В период готики возросло число находивших­ся в употреблении типов мебели, что свидетельствовало о развивающейся культуре быта. Совершенствовалось и столяр­ное ремесло, что позволяло решать трудные задачи в области художественного оформления мебели. Интересное явление представляет собой также орнаментация мебели. «Масверк» воспроизводился в дереве типичной для этого времени углуб­ленной резьбой. Это сложнейшее переплетение кривых ли­ний, проложенных циркулем, являющихся как бы условным отображением конструктивных приемов готического зодчест­ва. Порой в мебели воспроизводился из дерева скульптурный каменный фриз в виде туго сплетенных, скрученных ветвей и листьев.

Любовная тема занимала все большее место в сочинениях и художественном творчестве позднего Средневековья. В городском, цеховом ремесле проектирование еще не яв­ляется особой деятельностью: оно сливается с производст­вом, хотя появляются и новые важные моменты в отношени­ях проектирования и потребления. Ремесленник производит вещь не для собственного потребления, а на заказ для другого человека и реализует эту вещь через продажу. В проектиро­вании-производстве учитывается потребность потенциально­го покупателя.

Средневековая эпоха, разделенная на романский и готи­ческий периоды, была, таким образом, концом древнерим­ской культуры и началом новой эры, эпохи Ренессанса.

Вопросы и задания

1. Какое время охватывает средневековая культура

2. Периоды средневековья и временные рамки

3. Как обозначали «чистое» и прикладное искусство

4. С какого века начинают появляться и распространяться важ­ные технологические достижения.

5. Черты раннесредневекового ювелирного искусства

6. Особенности романского и готического искусства

7. Особенности орнамента по периодам

8. Особенности ДПИ из кости.

9. Используя дополнительный материал, законспектируйте особенности мебели по периодам.