

УДК 72.03

А. С. ВЕЛИКАНОВ, А. В. ПАНКОВ

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, Россия

ГОТИКА КАК АВАНГАРД СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Аннотация. В статье рассматриваются историко-культурные аспекты формирования готического стиля в европейской архитектуре. Исследуются проблемы специфики стиля и его бекграунда. Представлен краткий исторический очерк соответствующей эпохи, в комплексе породившей готическое искусство, а также составляющие готического стиля. Кроме того, предметно рассмотрены одни из самых ярких примеров и особенностей наиболее встречающихся технических средств, которыми пользуется готика на пути поиска своего архитектурного выражения. Например, стрельчатые арки и каркасная система с ребристым сводом. Авторами приведена последовательность развития соответствующих способов и технических средств возведения соответствующих объектов городской архитектуры, что способствовало в итоге становлению готического стиля, который объединил устремленную к небесам творческую фантазию зодчего и технические новшества эпохи.

Ключевые слова: архитектура, готика, каркасная система, тектоника, стиль.

ВВЕДЕНИЕ

Эпоха, породившая готическое искусство, была временем, когда формировались основы современных европейских государств, складывались новые формы общественного производства. Крестовые походы на Восток не только способствовали установлению торговых связей и накоплению богатств, но и расширяли кругозор людей Западной Европы, знакомили их с достижениями передовой арабской науки, а через нее – и с античными мыслителями. Подтачивались устои средневекового общества, связанные с замкнутым натуральным хозяйством. Город становился важнейшим экономическим, политическим и культурным фактором. Он стал хозяином и в области архитектуры, давая крупные заказы и частично регулируя частное строительство. В области мировоззрения наиболее выдающимся явлением был процесс отделения научно-познавательного мышления от церковно-догматического. Крестовые походы (при всей пагубности этих предприятий с политической и человеческой точек зрения) активизировали культурный обмен. Крестоносцы как представители многих европейских наций осознавали сходство своих духовных и общественных проблем и после возвращения в родные страны принимали и несли в жизнь идеи нового духа и новых художественных форм [1–5].

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Романское зодчество в своем последовательном развитии подготовило зарождение архитектуры больших дерзаний – готической архитектуры. Новый стиль возникает тогда, когда этого требует изменившееся духовное самосознание.

Формирование готического стиля можно разбить на три значимых составляющих, которые возникли и условно завершились в разных европейских странах с некоторыми сдвигами по времени.

Во-первых, это переход от романского стиля к готическому, который начался во Франции приблизительно в середине XII столетия, в Англии – в 70-х годах XII века, а в Германии – после 1200 года [3].

Во-вторых, изменения в политической жизни (становление Франции как крупнейшего государства в Европе в результате сосредоточенной в одних руках королевской власти), в общественной жизни (развитие городской буржуазии) и философии (схоластика) способствовали проектированию новой картины мира, что нашло художественное проявление в сооружении и декорации соборов XIII и

XIV веков. Французская программа строительства соборов добилась признания в Европе, в том числе и путем обмена специалистами ремесленных объединений, что привело к унификации архитектуры в Европе.

В-третьих, появление особых национальных архитектурных форм, где предпочтение отдавалось соборам и часовням: так как XIV век был наполнен эпидемиями и войнами, люди обращались к Богу с надеждой на жизнь. Все большее внимание уделялось устремлённой ввысь архитектуре, насыщенной декором. К 1400 г. и позже прекращается строительство незаконченных крупных сооружений.

Местом, в котором находят отражение все эти изменения в мире и перемены мировоззрения, становится кафедральный собор.

Кафедральный собор раннего периода является также и символом новой власти французских королей. Соборы возводят в соответствии с новой идеологией: как символ города и помещение для собрания членов общины, а также как место, где цеховая гордость проявляется в богатстве убранства, а элитарность состоятельных людей – в личных часовнях. Одновременно архитекторы, художники и отдельные граждане переходят от категории анонимности к пониманию личности и роли индивидуального творения, усиливая свою значимость в этом мире, подписывая свои произведения искусства, а также к появлению картин с изображением жертвователей и памятными надписями.

Несмотря на все изменения, схема базилики французского типа остается традиционной, но отдельные помещения уже не выстраиваются в линейку, как в романском стиле, а все больше и больше komponуются в единое помещение. Этого удается достичь благодаря отказу от чередования главных и вспомогательных опор в аркадной зоне, которым нередко соответствовал 6-частный свод.

Наиболее встречающимися техническими средствами, которыми пользуется готика на пути поиска своего архитектурного выражения, являются стрельчатые арки и каркасная система с ребристым сводом.

Они придают готическому сооружению особый внешний вид и устойчивость. И то, и другое не является изобретениями готики: как каркасная система, так и ребристый свод встречаются уже в романской архитектуре. Стрельчатая арка имеет арабское происхождение и также известна в романской архитектуре. Она позволяет сооружать арки с различной шириной пролета при неизменной высоте замка арки. Это создает предпосылку для сооружения сводов с ребрами и нервюрами над прямоугольными помещениями и пространственными элементами здания. Только предпочтительное применение именно этих конструкций могло привести в позднем средневековье к достижению желаемой архитектурной формы.

Готика породила такое богатство архитектурного языка, такие пространственные композиции, каких не дала ни одна из предшествовавших ей архитектурных систем. Эксперимент характерен для готического зодчества. Готические мастера постоянно искали новые и новые приёмы, неустанно совершенствовали свое искусство. Это – один из важнейших моментов в их творчестве, сделавший их произведения живыми, индивидуальными и полноценными.

Готическая архитектура развивалась преимущественно как архитектура городская. Она зародилась в связи с развитием городов и трансформировалась вместе с ними.

Вплоть до недавнего времени готическую архитектуру воспринимали главным образом как средневековую теологию или космологию, воплощенную в камне. При таком подходе совершенно ускользал из поля зрения тот факт, что создание подобных чудес архитектуры требовало от средневековых строителей высокой и разносторонней квалификации как в сфере технологии, так и в области организации труда. Своей компетентностью и мастерством зодчие завоевали такое уважение, что с XII века (впервые со времен античности) имена и достижения прославленных архитекторов стали фиксировать в исторических документах.

В эпоху готики функции главного мастера, поставленного во главе постройки и ответственного за проект, перерастают рамки профессии каменщика. Постепенно (уже к середине XIII в., если не раньше) он оставляет молоток и резец. На нем лежат многообразные обязанности по руководству большой постройкой: от организации строительства и экспертизы в сложных случаях возведения конструкции до выдачи шаблонов для архитектурных профилей. Строитель собора – архитектор выделяется из среды ремесленников. Начиная с XIII в. в больших соборах увековечиваются имена зодчих.

Готические строители, пользовавшиеся геометрическими построениями, опирались, в первую очередь, на опыт и практику. Наблюдения, проверка на практике, обобщение и наглядная формулировка наблюдений и выводов – вот основные средства их творческого метода.

В период поздней готики зодчие стали фиксировать свои наблюдения и творческие приемы в более отвлечённой форме чертежей и геометрических построений.

Строительство больших соборов осуществлялось при цеховой системе организации труда. Во главе постройки стоял главный мастер-каменщик со своими помощниками. Резчики по камню, обрабатывавшие архитектурные профили и детали, высекавшие скульптурный декор капителей, ажурные узоры оконных переплетов, занимали наиболее почетное место. За ними шли каменотесы.

Важную роль в постройке храма играл главный мастер-плотник со своими помощниками, изготавливавший кружала для сводов и арок, строила крыши. Рядом с ними работали резчики по дереву, кузнецы, штукатуры, маляры, стекольщики. Профессиональная замкнутость цехов, например, характерная для Германии XIV в., поддерживалась передачей мастерства из поколения в поколение, заключением браков между семьями одного цеха. Мастера имели свои строительные клейма (треугольник, ключ, колесо, профиль головы, буквы и т. п.), которыми они отмечали обработанные ими части здания или отдельные квадраты камней.

Каркасная система, ставшая основой строительства крупных храмов в предыдущем периоде, начинает трактоваться с учетом уже не ее тектонических, а главным образом декоративных возможностей. Зодчие в своем стремлении максимально облегчить объемы и массы стали их зрительно растворять в декоративных формах или маскировать декоративными элементами.

Как следствие этого, умножается количество декоративных деталей и членений, которые теряют тектонический смысл. Начинают применяться арки различного очертания; стрельчатая арка перестает быть непременным атрибутом готики. Во Франции основным сводом остается крестовый, но и здесь начинают применять звездчатые, сетчатые своды.

Готический стиль, таким образом, объединил устремленную к небесам творческую фантазию зодчего и технические новшества эпохи.

ВЫВОДЫ

Таким образом, свое наиболее яркое и полное выражение готическая архитектурная система получила в культовом зодчестве, особенно в строительстве больших соборов, которое стимулировало ее развитие и давало простор применению новых строительных приемов и декоративных принципов. Складывавшиеся здесь архитектурные формы стали органическими элементами художественной культуры своего времени. Они находили себе применение в строительстве и более мелких культовых зданий, а также и зданий гражданского типа, созданных готикой, – ратуш, больниц, бирж, дворцов знати. Следует также отметить, что именно в эпоху готики создавалась та планировочная структура и складывался тот архитектурный облик городов, которые на несколько столетий определили собой характер докапиталистического города.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Флестер, Банистер. История архитектуры ; перевод с английского Б. Флестер. – Москва : Архитектура-С, 2012. – 768 с. – Текст : непосредственный.
2. Кавтарадзе, С. Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле / С. Кавтарадзе ; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – 6-е изд. – Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. – 472 с. – Текст : непосредственный.
3. Кох, Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности / перевод с немецкого В. Кох. – Москва : БММАО, 2005. – 528 с. – Текст : непосредственный.
4. Vaniushin, A. S. St. Hyacinth's Church in Warsaw: The Problem of References to Gothic in Polish Architecture of the 17 th Century / A. S. Vaniushin. – Текст : непосредственный // Actual Problems of Theory and History of Art. – 2018. – No 8. – P. 131–139. – DOI 10.18688/aa188-1-12. – EDN PVCQEQ.
5. Adamski, J. Sklepienie sieciowe w chórze kościoła Dominikanów w Krakowie i jego miejsce w późnogotyckiej architekturze Małopolski / J. Adamski. – Текст : непосредственный // Sztuka w kręgu krakowskich Dominikanów ; Red. A. Markiewicz, M. Szyna, M. Walczak. – Krakow : Wydawnictwo Esprit, 2013. – P. 395–414.

Получена 12.04.2022

О. С. ВЕЛИКАНОВ, О. В. ПАНКОВ
ГОТИКА ЯК АВАНГАРД СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ
ФДБОУ ВО «Південно-Західний державний університет», м. Курськ, Росія

Анотація. У статті розглядаються історико-культурні аспекти формування готичного стилю у європейській архітектурі. Досліджуються проблеми специфіки стилю та його бекграунду. Надано короткий історичний нарис відповідної епохи, що в комплексі породила готичне мистецтво, а також складові готичного стилю. Крім того, предметно розглянуті одні з найяскравіших прикладів і особливостей технічних засобів, якими найчастіше користується готика на шляху пошуку свого архітектонічного вираження. Наприклад, стрілочасті арки та каркасна система з ребристим склепінням. Авторами наведено послідовність розвитку відповідних засобів і технічних способів зведення відповідних об'єктів міської архітектури, що сприяло в результаті становленню готичного стилю, який об'єднав спрямовану до небес творчу фантазію архітектора та технічні нововведення епохи.

Ключові слова: архітектура, готика, каркасна система, тектоніка, стиль.

ALEXANDER VELIKANOV, ALEXANDER PANKOV
GOTHIC AS THE AVANT-GARDE OF MEDIEVAL ARCHITECTURE
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Southwest State University», Kursk, Russia

Abstract. The article deals with the historical and cultural aspects of the formation of the Gothic style in European architecture. The problems of the specifics of style and its background are investigated. A brief historical sketch of the corresponding era, which in a complex gave rise to Gothic art, as well as the components of the Gothic style, is considered. In addition, some of the most striking examples and features of the most common technical means used by the Gothic on the way to finding its architectonic expression are considered in detail. For example, lancet arches and a frame system with a ribbed vault. The authors show the sequence of development of the corresponding methods and technical means of erecting the corresponding objects of urban architecture, which ultimately contributed to the formation of the Gothic style, which combined the architect's creative fantasy directed to heaven and the technical innovations of the era.

Key words: architecture, Gothic, frame system, tectonics, style.

Великанов Александр Сергеевич – аспирант кафедры архитектуры, градостроительства и графики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, Россия. Научные интересы: теория и история архитектуры, BIM-технологии в строительстве.

Панков Александр Викторович – студент ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, Россия. Научные интересы: теория и история архитектуры, культурология, строительные технологии.

Великанов Олександр Сергійович – аспірант кафедри архітектури, містобудування та графіки ФДБОУ ВО «Південно-Західний державний університет», м. Курськ, Росія. Наукові інтереси: теорія та історія архітектури, BIM-технології у будівництві.

Панков Олександр Вікторович – студент ФДБОУ ВО «Південно-Західний державний університет», м. Курськ, Росія. Наукові інтереси: теорія та історія архітектури, культурологія, будівельні технології.

Velikanov Aleksandr – post-graduate student, Architecture, Urban Planning and Graphics Department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Southwest State University», Kursk, Russia. Scientific interests: theory and history of architecture, BIM-technologies in construction.

Pankov Alexander – student, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Southwest State University», Kursk, Russia. Scientific interests: theory and history of architecture, cultural studies, building technologies.