

Готический витраж в европейском искусстве: особенности технической и стилистической эволюции | 1

Витраж как вид монументального искусства сформировался приблизительно в VI - VII веках. Но попытки создать нечто похожее предпринимались и ранее. Так, например, в раннехристианских базиликах V - VII веках окна заполнялись специально подобранными тончайшими прозрачными пластинами алебастра или селенита, составляющими различные орнаменты.

*Витражи в замке
Сулковских в Бельско-Бяла*

Прозрачное и бесцветное стекло появилось одновременно с христианством, в отличие от непрозрачного стекла Египта, хотя и было поначалу очень неоднородно. Витраж в VI - VII веках начинает использовать христианская католическая церковь для придания особой эмоциональной атмосферы, поэтому именно этот период принято считать временем зарождения искусства витража. Витраж достиг наибольшего расцвета именно в эпоху готики. Для этого существовал ряд технологических и мировоззренческих предпосылок.

В первую очередь это возникновение каркасной основы храмов. В эпоху готики новые конструкции перекрытий и внешних опор позволили храму вырасти ввысь и облегчить ранее тяжеловесные конструкции. В более ранние эпохи в христианских храмах основным украшением служили фрески, располагавшиеся на потолочных сводах и на стенах. Окна были узкими и невыразительными. Готика в архитектуре началась с того, что был придуман способ возводить здания на каркасной основе, не используя стены в качестве единственной опоры. Благодаря этому изобретению стало возможным уменьшить площадь стен и увеличить площадь окон. Остекление становилось все более значительным, приобретая грандиозный размах. Теперь, когда поверхности стен не могли вместить в себя фрески с изображениями святых, библейских сцен и т.п., их место начали уверенно занимать окна, большая площадь которых располагала к созданию огромных витражных полотен.

Также одной из причин развития техники витража в готике являлись выразительные свойства цветного стекла. Витражные окна преломляли свет таким образом, что в храме создавалась специфическая атмосфера, благоприятствовавшая возвышенному состоянию духа. В культовых зданиях картины из стекла символизировали мир горний, изначально они иллюстрировали житие Иисуса и деяния Апостолов. Входя в храм, наполненный приглушенным переливающимся светом, человек настраивался на нужный лад, приходил в состояние, наиболее подходящее для общения с Богом. Таким образом, вполне закономерным был тот факт, что витражи завоевали прочное место

Готический витраж в европейском искусстве: особенности технической и стилистической эволюции | 2
именно в храмах, соборах, церквях и часовнях.

Свет в сознании средневекового человека был выражением божественной природы, олицетворением самого Бога. Соответственно его игра в витражных полотнах воспринималась как нечто неземное, а окна становились живыми иллюстрациями библейских текстов.

Свое главенствующее место в убранстве готического храма витраж занимал постепенно. Примерно в 1100 году монах Теофил пишет трактат об изящных искусствах, и в нем детально описывает процесс работы над цветными стеклами. Содержание трактата свидетельствует о достаточной их распространенности по всей Европе и сравнительно высоком уровне технологий их изготовления на этот период. В трактате были изложены особенности средневекового процесса изготовления витражей, во многом остающиеся неизменными и по сей день. Процесс изготовления витража начинается с изготовления цветного стекла. Речной песок смешивается с поташом, флюсом и известью. В средние века стекло варили в сферических печах, использовали в роли тиглей керамические горшки.

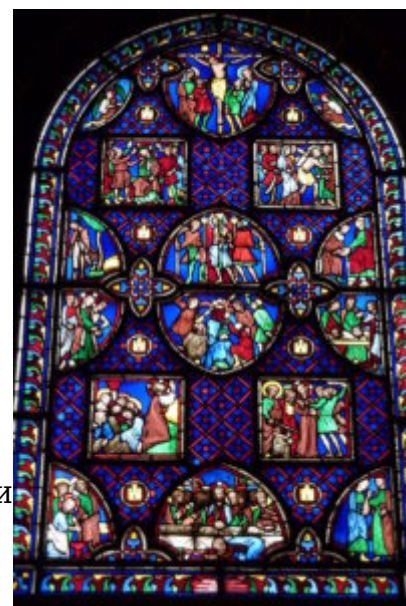
Если рассматривать темы сюжетов для витражей в готическом стиле, то в основном витражи создавались с религиозными мотивами. Также, присутствуют сцены из жизни рыцарей, венценосных особ, популярны сказочные сюжеты, изображения мифологических существ.

По стилистике готические витражи условно делятся на несколько групп.

Первая группа это ранняя готика, в которой преобладают иллюстрации к Библии, а также, представления тех времен об устройстве мироздания; также существует зрелая готика — она подразделяется на французскую, английскую и немецкую.

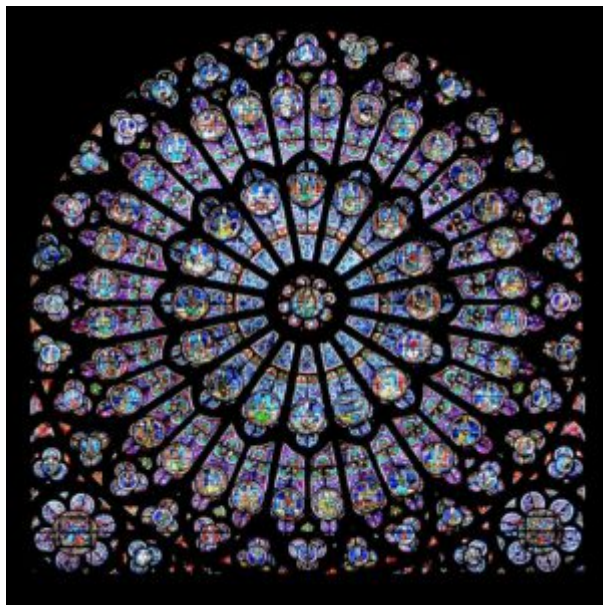
Разнятся стили, в первую очередь, формой окон, например, если в немецкой готике они угловатые и более грубые, то французская готика использует ажурные и лучистые конструкции, деление на мелкие элементы, окна-розетки и окна-розы. Были отличия и в манере изображения фигур, а тематика значительно расширена — на окнах зрелой готики можно найти практически всю мировую историю. Английская готика — это практически копирование французского стиля с добавлением обязательного растительного обрамления для каждой картины.

Наиболее ярко витражное искусство эпохи готики проявило себя во Франции.

*Церковь Сен-Жермен-
л'Оксеруа Витраж
Страстей*

Окна в храмах в начале XII века оставались еще сравнительно небольшого размера, поэтому витражи не могли занять значительное место в декоре помещений. В имеющихся оконных проемах умещались либо единичные фигуры, либо простые по композициям сценки. Последующее увеличение окон стало основным толчком к усложнению изображений и привело в итоге к доминированию витражей во внутреннем убранстве храмов.

Северная розетка окна Нотр-Дам де Пари

Стремительное развитие готических витражей происходит в эпоху ранней готики во Франции. Уже к концу XII века были возведены соборы в Суассоне, Бурже и Шартре во Франции, а также собор в Кентерберии в Англии. Строения имели грандиозные окна, декорированные цветными стеклами со сложными изображениями, которые в совокупности составляли целые повествовательные циклы.

Витражи верхнего яруса содержат изображения единичных фигур или сцен. В этот период изображения персонажей отличаются особыми, как бы текучими, складками на одежде, ярким колоритом, а также нарядными орнаментальными украшениями.

Распространенным сюжетом в это время является притча о блудном сыне. Ее популярность обусловлена тем, что удержание от грехов всегда было актуальной задачей церкви. В то же время притча напоминает, что покаявшихся грешников церковь всегда примет в свое лоно. Собор в Бурже также имеет витраж с изображением этой притчи, причем визуальное адаптировано под современность. Главный персонаж внешне схож с аристократами XIII века: сам он в ярком фиолетовом плаще восседает верхом на коне, на его руке сидит ловчий сокол. Развитие сюжета показано в серии разнообразных по форме и размеру витражей: от крупных квадрифолий до небольших медальонов, а промежутки между ними украшены орнаментом. Бордюр из пальметок обрамляет все полотно, объединяя сцены сюжета.

Колорит данного витража детально продуман. Традиционно в орнаменте главную роль

Готический витраж в европейском искусстве: особенности технической и стилистической эволюции | 4
играет синий и красный цвет, а фигуры выполнены в более широкой гамме: здесь присутствуют желтый, зеленый, белый и фиолетовый цвета. Знаменательно, что подобное цветовое решение типично для рассматриваемого периода. Например, витраж «Святой Евстафий», расположенный на северном нефе собора в Шартре, имеет такую же палитру. Изображение персонажей также типично для XIII века: изящные фигуры сочетаются со стилизованно крупными головами специфической формы, что является данью иконописной традиции.

Мастер, работавший над витражами в Бурже, продемонстрировал огромное мастерство в изображении складок одежды персонажей. Драпировки также типичны для данного периода и относятся к стилю «плоских складок».

Франция – страна, в которой появляются самые запоминающиеся и известные на сегодня памятники

раннеготического витражного искусства, например, вошедший в легенды Собор Парижской богородицы.

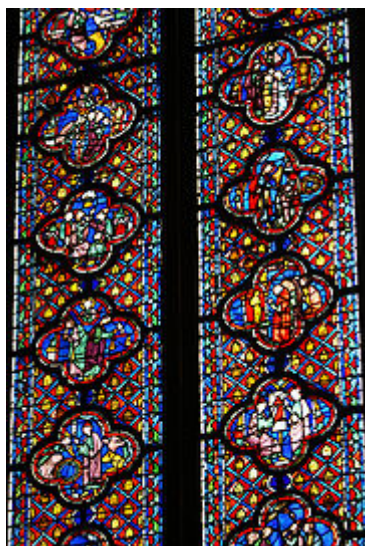
Подлинных витражей сохранилось в соборе совсем немного: поврежденные за долгие столетия работы были заменены более поздними образцами. Уцелели в соборе древнейшие оригинальные круглые окна-розы, столь характерны для стиля той эпохи. Всего в соборе имеется три таких окна. Например, южное окно-роза, имеющее диаметр 13 метров, датируется 1260 годом. Оно состоит из 84 фрагментов, на которых изображена масштабная сцена с Иисусом, апостолами, святыми и ангелами.

В XIII – XIV веках в эпоху зрелой готики возникает лучистый стиль, сформировавшийся в глубинке Франции. Изобразительной особенностью зрелой готики стали изящные фигуры с гармоничными пропорциями и объемные, контурно выделенные складки драпировок. Именно из-за наличия в круглых окнах-розах конструктивных элементов в виде лучей, расходящихся от центра к окружности, стиль получил название «лучистый». В этот период витражные окна становятся наряднее, орнамент обогащается мелкими деталями. Это становится возможным еще и за счет

Христос из Виссембурга, самый старый из сохранившихся фигурных витражей в хорошем состоянии, датируемый примерно 1060 годом. Хранится в Страсбурге

появившегося в тот момент нововведения -
чертежей на пергаменте. Изображения теперь
более изысканные, но все еще двухмерные.
Впоследствии французским круглым окнам,
выполненным в лучистом стиле, стали подражать
по всей Европе.

*Сент-Шапель.
Фрагмент витража
верхней капеллы*

Наиболее яркое свое выражение лучистый стиль получает в витражном цикле Сент-Шапель. Сент-Шапель в переводе означает «святая капелла», это сооружение представляет собой часовню, которая располагается на территории Королевского дворца на острове Сите в Париже. Время постройки этого памятника искусства — 1242-1248 годы. Цикл витражей, посвященный Есфири, знаменует собой окончательный переход к зрелой готике.

В целом тематика сцен, изображенных на цветных стеклах, касается сюжетов, связанных с французской монархией, ветхозаветными царями и, конечно, самим Христом. Все эти персонажи аллегорически объединяются в некое единое целое, а основной мыслью является утверждение божественного происхождения французских королей.

Здание имеет множество ажурных окон, которые заполняют все пространство между несущими конструкциями: всего насчитывается 15 больших витражей и одно более позднее окно-розетка, которое относится к XV веку. Чтобы можно было судить о грандиозности этого небольшого по размеру сооружения, достаточно сказать, что витражи имеют в своем составе 1130 панно. Тематически они делятся на 2 цикла. Первый цикл посвящен жизни Израиля от Бытия до Апокалипсиса, причем в эту линию вписаны и факты жизни Людовика, чем подчеркивается наследственная преемственность французской монархии. Второй цикл рассказывает о жизни Библейских пророков, а алтарная часть повествует о рождении и страстях Господних.

Мастера, работавшие над витражами часовни в Сент-Шапеле, были поставлены перед сложной задачей - гармонично построить композицию для чрезвычайно высоких и узких оконных проемов. Решение здесь основывается на разделении каждого окна на сегменты. В каждом сегменте правильной геометрической формы размещены отдельные сюжетные сцены, а место между ними занято ярким орнаментом.

При этом проблема высоких и вытянутых окон разными мастерами решалась по-разному. Так, часто фигуры персонажей несколько деформировали, растягивая в

Готический витраж в европейском искусстве: особенности технической и стилистической эволюции | 6
высоту, что впоследствии стало одной из отличительных черт зрелой готики.

В витражах Сент-Уэн проявляется новая тенденция – стремление к объемности. Так, показательна фигура Девы Марии, изображенная на северо-восточном окне центральной капеллы в сцене Благовещения. Не только складки ее одежды, но и руки, лицо изображены объемно за счет работы со светотенью. Работа сделана так мастерски, что создается ощущение рельефного выделения фигуры Марии на общем фоне. Этой же цели служит и колорит: теплые желтые, синие и красные цвета одеяния героини активно выделяются на холодном бесцветном фоне.

Все перечисленное демонстрирует очевидную связь витражей Руана с живописью в целом, с передовыми достижениями живописцев Парижа и, в частности, с последователями иллюстратора Жана Пюселя.

О тех же тенденциях свидетельствует и оформление хора собора в Эвре. Витражи здесь были полностью цветными, но стремление передать пространство и объем явно просматривается. Например, очень объемно изображен трон Богоматери, на руках которой сидит Младенец Христос, протягивающий руки к пришедшим. В центральной секции фигуры Девы Марии с Младенцем и Иоанна Крестителя перекрывают друг друга – видно, что мастер хотел передать в полотне разные планы, пространство.

В середине XV века на витражные изображения начинает влиять станковая живопись и ее законы. Прежде всего, влияние шло из фламандской школы. Среди таких образцов можно выделить витраж Жака Кера в соборе Буржа. В художественной манере этого произведения заметно влияние Яна ван Эйка, и это понятно, поскольку витраж сделан по эскизу фламандского художника. Главная сцена композиционно разделена на две секции, представленных фигурами архангела Гавриила и Девы Марии. Свободное пространство вокруг фигур украшено изящным орнаментом, на фоне которого изображены ангелы с гербами королевской семьи.

В XV веке во Франции распространяется новый подстиль готики – пламенеющая готика. Развивается он из лучистой готики и характеризуется еще большей любовью к украшениям. Название подстиль получил от узоров и орнаментов, которые несли в себе ассоциации с языками пламени. Яркости и сочности красок пламенеющая готика обязана изобретению новых красителей: в частности, была разработана серебряная потрава, позволяющая накладывать краску сразу на поверхность стекла. В результате стало возможно добиваться «пламенеющих» охристых, желтых, оранжевых тонов.

В этот период фронтоны и вершины арок тяготеют во Франции к максимальному удлинению. Отличительной чертой орнаментов на витражах являются элементы в форме «рыбий пузырь».

К пламенеющей готике принадлежит западная роза часовни Сент-Шапель, она выбивается из общего стилистического строя большей орнаментальностью и яркостью, так как была выполнена позднее, чем основные работы, в XV веке.

Роза диаметром 9 метров состоит из 89 панно. Центральным изображением является Святой Иоанн, вокруг него находятся семь светильников и семь Церквей, а также другие символические библейские образы, взятые из откровения Святого Иоанна: всадники, ангелы с вестью об апокалипсисе, Царь царей, Зверь, небесный Иерусалим и другое.

В XVI веке пламенеющая готика продолжает оставаться доминирующим изобразительным стилем. В этот период общекультурный процесс переживает внедрение гуманистических идей: человек начинает рассматриваться как венец творения, в искусстве с подачи Рафаэля, да Винчи и Микеланджело начинает утверждаться совершенство человека. В результате и во французском витраже закономерно появляются не только сцены из Библии, но и факты из отечественной истории, интересные и выдающиеся личности, сюжеты на военные темы и даже сцены бракосочетаний. Демократизация касается не только тематики, но и сферы из распространения. Они все уверенней переселяются в здания общественного назначения и дома обычных граждан.

В течение всех периодов Готики планомерно изобретаются новые и новые красители и способы их нанесения. Так, если в XII-XIII веках художниками использовались лишь черные и коричневые красители, в XIV веке открывают серебряную потраву, которая дает новый толчок в развитии витражных изображений. Будучи открыта французскими мастерами, серебряная потрава быстро распространилась по всем Европейским странам. Технологии усложняются. Наряду с серебряной протравкой начинают использовать красную гематитовую протравку. Появляются травление, роспись эмалью, пескоструйная обработка. Известный художник того времени Энгран, принц Бове, применяет эти новшества в работе над витражом «Дерево Иессея» в соборе святого Этьена в городе Бове

Искусство витража пережило свой упадок во время Столетней Войны, в которую были так или иначе втянуты все государства Европы. В итоге в XVII- XVIII веках все было против такого хрупкого, дорогого и сложного искусства, как витраж. Развитие его останавливается. Новые произведения не создаются по вполне понятным экономическим и мировоззренческим причинам, а уже имевшееся наследие разрушается во время боевых действий.

Превью: Витраж в Сент-Шапель, 1243-1248 гг.