

"От романского столпа к готической розе: Эволюция вертикальной доминанты"

Научный руководитель – Лунгина Дарья Андреевна

Петренко Дарья Сергеевна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: dariapetrenko2401@mail.ru

В своей работе Александров рассматривает готическую архитектуру как закономерный результат эволюции средневековой философии и эстетики. В свою очередь, развитие схоластики в XII–XIII веках привело к появлению более абстрактного и концептуального восприятия архитектурного пространства, что нашло отражение в готике. Действительно, постепенное осознание необходимости повышения пространственной выразительности привело к разработке новых методов перераспределения нагрузки, что в дальнейшем стало ключевым элементом готического стиля. (1) Браунелл указывает, что одной из важнейших предпосылок возникновения готического стиля стало изменение представлений о религиозном пространстве и его взаимодействии с человеком. В свою очередь, готика внесла новые принципы — вертикальную направленность, устремлённость вверх, стремление к трансцендентности.

В философии Иммануила Канта “Возвышенное — это то, что вызывает смесь восторга и ужаса”; это ощущение бесконечности или подавляющей мощи, которая превосходит способность человеческого разума к постижению. Готические руины символизируют упадок, неизбежность разрушения и победу времени над человеческими достижениями. Это визуализация экзистенциального ужаса перед энтропией — универсальным законом распада. (2)

Витражи, занимавшие значительную площадь стен, не только выполняли декоративную функцию, но и служили средством религиозной коммуникации, рассказывая библейские истории в ярких красках. (3). Также важно отметить развитие концепции порталов как пространств перехода от земного к божественному — их архитектурное оформление призвано было усилить духовный эффект от посещения собора. (4) Использование нервюрных сводов позволило создавать более лёгкие и высокие конструкции, а применение стройных колонн и высоких стрельчатых окон усилило общее ощущение лёгкости и воздушности интерьеров. Высокие нефы, устремлённые вверх стрельчатые арки и чрезвычайная высота создают ощущение ничтожности и ужаса человека перед божественным или непостижимым — это страх «малости» и одновременно трепет. В это же время лучистая готика демонстрирует тенденцию к ещё большей ажурности форм, особенно в оформлении фасадов и оконных проёмов. Витражи приобретают более сложные узоры и становятся важным средством художественного выражения, заполняя интерьеры мягким светом, создающим мистическую атмосферу. Кроме того, фасады соборов украшались всё более детализированными резными элементами, включая розеточные окна, рельефные изображения святых и ангелов, а также сложные геометрические узоры. Рельефы и скульптурные композиции зачастую изображали сцены из Ветхого и Нового Заветов, служа своеобразным учебником для неграмотных прихожан. (5) Фигуры на фасадах и в капителях — визуализированные страхи, демоны и «границы» между человеческим и нечеловеческим.

В Руанском соборе эти мотивы достигают высшей степени сложности: его западный фасад, выполненный в стиле так называемой "пламенеющей готики", представляет собой богатую орнаментальную композицию, в которой каждая деталь играет свою роль в

создании динамичного визуального образа. Одним из наиболее заметных аспектов позднеготической архитектуры стало развитие витражного искусства. Сложная игра света через витражи и глубокие тени в пространстве усиливают таинственность и ощущение неизвестности: где свет — святость, тьма — укрытие угрозы.(6)

Кроме того, поздняя готика во Франции ознаменовалась распространением так называемых "пылающих" мотивов в декоре, которые можно наблюдать не только в архитектуре, но и в резьбе по дереву, книжной миниатюре. Готический жанр постоянно ставит под сомнение фундаментальные опоры человеческого существования, что и является целью философии ужаса. По Фрейдю "жуткое" - центральная категория, относящаяся к готике, когда домашнее зачастую превращается в тревожное. Готические тайны - часто метафора неразрешенных травм.

Проклятые готические семьи страдают от наследственного безумия и физического вырождения. Это отражает философский ужас перед тем, что наша личность и судьба predetermined биологией и историей, а не свободной волей.(7) Готика часто исследует разложение тела и ума, что является центральной темой для философии ужаса, связанной с пессимизмом у Шопенгауэра и нигилизмом.

В частности, возрождение интереса к готике в XIX веке, особенно в трудах Виолле-ле-Дюка, свидетельствует о непреходящей ценности этого стиля. Реставрационные проекты, направленные на сохранение и восстановление утраченных элементов готических соборов, сыграли важную роль в формировании историко-культурного наследия Европы.

Изучение готики в контексте современных технологий открывает новые перспективы для анализа ее конструктивных решений. Таким образом, готическая архитектура Франции, пройдя многовековой путь развития, продолжает оставаться важнейшей частью европейского культурного наследия. Ее величественные соборы служат напоминанием о мастерстве средневековых строителей и их стремлении к созданию пространств, наполненных светом, возвышенностью и духовностью. Готика - не просто культурный феномен, а скорее эстетическая форма, через которую философский ужас делает видимыми глубинные метафизические, этические и психические тревоги человека.

Источники и литература

- 1) Александров, И. В. Готическая архитектура и философия Средневековья: монография/ И. В. Александров. — Москва: ЭБС Лань, 2023. — 392 с.
- 2) Иммануил Кант, Критика способности суждения, том 5, Общее примечание к изложению эстетических рефлектирующих суждений, с 106
- 3) Брук, С. Готическая архитектура: происхождение, развитие и влияние: учебное пособие/ С. Брук. — Санкт-Петербург: Питер, 2023. — 420 с.
- 4) Климова, Т. В. Французская готика. Искусство и архитектура Средневековья: учебник/ Т. В. Климова, В. С. Лебедев. — Москва: ЭБС Лань, 2023. — 414 с.
- 5) Коул, Э. Архитектура в деталях. Путеводитель по стилям и эпохам мировой архитектуры/ Э. Коул. — Москва: ЛитРес, 2020. — 432 с.
- 6) Морозов, Д. Е. Архитектура Средневековья: учебник для вузов/ Д. Е. Морозов. — Санкт-Петербург: Directmedia, 2022. — 412 с.
- 7) Савельев, М. П. Готическая архитектура Европы: конструктивные решения и эстетика. — Санкт-Петербург: Питер, 2023.
- 8) Панофский, Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика: монография/ Э. Панофский. — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2024.