Термин " романский стиль" условен и возник в первой половине 19 века, когда была обнаружена связь средневековой архитектуры с римской. В 11 12 веках церковь достигла вершины могущества. Ее влияние на духовную жизнь того времени было безгранично. Церковь была главным заказчиком произведений искусства. И в проповедях церкви и в сознании народа жила идея греховности мира, исполненного зла, соблазнов, подвластного воздействию страшных и таинственных сил. На этой основе в романском искусстве Западной Европы возник этический и эстетический идеал, противоположный античному искусству. Превосходство духовного над телесным выражалось в контрасте неистовой духовной экспрессии и внешнего уродства облика. Сцены страшного суда и апокалипсиса - ведущий сюжет в оформлении церквей, скульптуры и рельефов. Ведущим видом искусства в средние века была архитектура. Церковная романская архитектура опиралась на достижения каролинкского периода и развивалась под сильным воздействием в зависимости от местных условий от античного или византийского или арабского искусства.

Основной архитектурной задачей было создание каменного, по большей части монастырского храма, отвечающего требованиям церковной службы. Главным его типом является тип базилики. Суровость и мощь романских храмов были порождены заботами об их прочности. Строители ограничивались простыми массивными формами из камня, оконные и дверные проемы очень узкие. В очертаниях форм преобладают простые вертикальные или горизонтальные линии, а также полуциркульные арки. Стремясь к облегчению конструкций, романские мастера решали очень сложные задачи прочности сооружений - появились конструкции, в которых нейтрализация распора достигалась за счет взаимодействия уравновешивающих друг друга сил. Одним из таких решений явилось создание крестовых сводов образованных пересечением двух пересекающихся под прямым углом отрезков полуциркульных сводов равного радиуса. Храм романского стиля чаше всего развивает унаследованную от римлян древнехристианскую базилику. В плане это латинский крест. Наружный вид романского храма суров и прост и ясен.

Формы романской культовой архитектуры в частности обилие плоскостей способствовали распространению монументальной скульптуры, которая существует в форме рельефа, распластанного на плоскости стены или покрывающая поверхность капителей.

В композициях преобладает плоскостное начало. Фигуры располагаются в пределах вертикальных поверхностей, причем композиция не дает ощущения глубины. Обращают на себя внимание разные масштабы фигур. Размер их зависит от иерархической значимости того, кто изображен: Христос всегда больше ангелов и апостолов, которые в свою очередь больше простых смертных. Но это только одна зависимость. Фигуры находятся в определенном соотношении и с архитектурными формами. Изображения в середине - крупнее, чем те которые находятся по углам. На фризах помещаются фигуры приземистых пропорций, а на несущих частях - удлиненные. Такое соответствие изображения архитектурных очертаний одна из характернейших черт романского стиля. Для искусства этого времени характерна также любовь ко всему фантастическому, это заметно и в выборе сюжетов - Апокалипсис. Часто встречаются в орнаментах фантастические существа - возможно это пережитки языческих верований. Памятники романского искусства рассеяны по всей Западной Европе. Больше всего их во Франции, которая в 11 - 12 веках была не только центром философского и теологического движения, но и широкого распространения еретических учений. В архитектуре и скульптуре встречаются наибольшее разнообразие форм и решенных конструктивных проблем. В грандиозных храмах Бургундии, занявших первое место среди французских школ , были сделаны первые шаги к изменению конструкции сводчатых перекрытий в типе базиликального храма. Классический образец такого сложного типа - пятинефная монастырская церковь в Клюни. Это был самый большой храм из всех построек того времени. Своими размерами он значительно превосходил даже главный храм католического христианства - базилику Святого Петра в Риме. (187 метров против 120 метров в длину) . Романская архитектура Франции выработала целый ряд разнообразных конструкций , обеспечивающих надежность сводов. Помимо утолщения опор и стен эту задачу решали либо путем нейтрализации распора главного полуциркульного свода за счет направленных в противоположную сторону сил. Жертвуя верхним светом, в центральном нефе, строители возводили так называемые зальные церкви равной или почти равной высоты, благодаря чему, распор центрального свода погашался отчасти встречным давлением боковых. Боковые нефы делали даже двухъярусными, что увеличивало их тяжесть, а также делало здание более вместительным. Чтобы облегчить свод центрального нефа предавали ему стрельчатое сечение , вводили подпорные арки , которые принимали основную нагрузку и верхний свод прорезали окнами. В Германии особое место в строительстве соборов в 12 веке занимали города, на Рейне. В Вормском соборе (1171 - 1234 г.г.) , построенном из желтого песчаника , членение объемов менее разработаны , чем во французских храмах, это создает ощущение монолитности форм. Первые произведения романской скульптуры Франции возникли на рубеже 11 - 12 веков. В 12 веке впервые за все время развития западноевропейской культовой архитектуры скульптурные изображения начинают широко использоваться для декорирования фасадов церквей. Самым замечательным творением романской монументальной пластики являются гигантские рельефные композиции над порталами храмов. Сюжетами чаще всего служили грозные пророчества Апокалипсиса и страшного суда. Композиция строго подчинена принципу иерархии - центром является расположенная по главной оси и занимающая всю высоту фигура Христа , причем если фигура Христа симметрична и неподвижна , то вокруг него все исполнено бурного движения. Длинные, почти бесполые тела апостолов служат как бы воплощением теологической идеи о преодолении духовным началом " косной " материи. В романской пластике встречаются сочетания возвышенного и повседневного, грубо-телесного и отвлеченно - умозрительного, героического и комически - гротескного. Изображения страшного суда наглядно представляют богословскую схему иерархической структуры мира. Центром композиции всегда служит фигура Христа . Верхнюю часть занимает небо , нижнюю - грешная земля , по правую руку Христа находится рай и праведники (добро) по левую - осужденные на вечные муки грешники , черти и ад (зло) . При всей обязательности этой схемы реализация ее чрезвычайно разнообразна . Например, в тимане собора Сент-Лазар в Отене (1130-1140) в сцене Страшного суда рядом с грозными величественным образом Христа изображен почти гротескно-комедийный эпизод взвешивания добрых и злых дел умерших, сопровождающийся плутовством дьявола и ангела, причем дьявол дан одновременно и страшным и смешным.

Путь развития немецкого романского искусства был менее последовательным.

В период наивысшего обострения борьбы между империей и папством церковное искусство приобрело в Германии черты сурового аскетизма. Более чем когда либо враждебного миру , более чем когда либо направленного на воплощение сверхчувственного начала. Развитие "строгого стиля" можно проследить на примете многочисленных деревянных распятий 12 века. Ровные параллельные, линии складок одежд, такими же параллелями намечены волосы, борода, фигура аскетична и неподвижна, Христос, не страдающий человек, а суровый и беспристрастный судья, победивший смерть. Самым прославленным является " Распятие Имервальда" , по имени мастера его выполнившего . На смену романскому искусству пришла готика. Название это тоже условно. Оно было синонимом варварства в представлении историков Возрождения, которые впервые применили этот термин, характеризуя средневековое искусство. Повышенная одухотворенность, нарастающий интерес к человеческим чувствам, к индивидуальному, красоте реального мира - отличает его от романского искусства.

Готическое искусство - искусство цветущих торговых и ремесленных городов коммун, добившихся известности и самостоятельности внутри феодального мира. Между романским и готическим стилем трудно провести хронологическую границу. 12 век - расцвет романского стиля, вместе с тем с 1130 года появляются новые формы. Готический стиль в Западной Европе достиг вершин (высокая готика) в 13 веке .

Угасание приходится на 14-15 века (пламенеющая готика). Строительство осуществляется не только церковью , но и общиной (организованными в цехи профессиональными ремесленниками и архитекторами) . Между строительными артелями , странствовавшими из города в город , существовали связи ,обмен опытом и знаниями . самые значительные сооружения , и прежде всего соборы , возводились на средства горожан. Часто над созданием одного памятника трудились многие поколения. Грандиозные готические соборы резко отличались от монастырских церквей романского стиля . Они были вместительны , высоки, нарядны , зрелищно декорированы .

Динамичность, легкость и живописность соборов определяет характер городского пейзажа. Вслед за собором устремлялись вверх и городские постройки. В замысле городского, а не монастырского собора проявились и новые идеи католической церкви, возросшее самосознание горожан, новые преставления о мире. Динамическая устремленность ввысь всех форм храма была порождена идеалистическим устремлением души к небу. Готический собор по сравнению с романским новая ступень в развитии базиликального типа постройки, в которой все элементы стали подчиняться единообразной системе. Главное отличие готического собора - устойчивая каркасная система, в которой конструктивную роль выполняют крестово-реберные стрельчатые своды, провезенные сетью выступающих ребер, выложенных из камня, арки стрельчатой формы, определяющие во многом внутренний и внешний облик соборы.

Классическое выражение готический стиль получил во Франции. Величайшее сооружение - собор Парижской богоматери (заложен 1163 г, достраивался до середины 13 века). Зрелая готика отмечена дальнейшим нарастанием ветрикализма линий, динамической устремленностью ввысь. Реймский собор - место коронования французских королей одно из самых цельных произведений готики, замечательный синтез архитектуры и скульптуры. Главные черты, характеризующие готическую скульптуру, могут быть сведены к следующему: во-первых, на смену господству в художественных концепциях абстрактного начала приходит интерес к явлениям реального мира, религиозная тематика сохраняет свое доминирующее положение, но ее образы меняются, наделяются чертами глубокой человечности.

Одновременно усиливается роль светских сюжетов, и важное место, хотя не сразу, начинает занимать сюжет, Во-вторых - появляется и играет доминирующую роль круглая пластика, хотя рельеф существует также.

Одним из самых распространенных сюжетов в готике остался "Страшный суд", однако иконографическая программа расширяется . Интерес к человеку и влечение к анекдотичности рассказа нашли выражение в изображении сцен из жизни святых. Выдающийся пример изображения легенд о святых является датируемый последней четвертью 13 века тимпан "История святого Стефана" на портале собора Парижской богоматери.

Включение реальных мотивов характерно и для множества небольших рельефов. Как и в романских храмах, большое место занимают в готических соборах изображения чудовищ и фантастических существ, так называемых химер.