Методическое пособие.
Краткий обзор
«История искусств и архитектуры, в контексте экскурсионной деятельности. От Первобытного общества до Эллады.

(подготовлено на основании материалов сайта iskusstvu.ru)

Тема: «История искусств»:

Лекция 1: Введение в модуль. Искусство первобытного общества.
Лекция 2: «Искусство Древнего Египта
Лекция 3: «Искусство древней Месопотамии и Междуречья»
Лекция 4: «Античное искусство. Древняя Греция.

\

Изобразительное искусство – пространственное, не растянуто во времени. Оно требует двух- или трехмерного пространства. Хотя в наше время благодаря техническим возможностям появился вид искусства, включающий временное пространство (видеоарт).

Изобразительное искусство отражает действительность с помощью зрительных образов:

- многообразие окружающего мира;
- мысли и чувства человека.

Это способ познания, окружающего и себя самого. Для этого художник использует обобщение и воображение.

Виды изобразительного искусства:

Архитектура; Живопись; Графика; Скульптура; Декоративно-прикладное искусство; Театрально-декорационное искусство; Дизайн.

Архитектура

Архитектура – это искусство постройки зданий и сооружений для жизни и деятельности людей.

Слово «архитектура» произошло от греческого «Архус» – главный, высший; «Тектонико» - строительство. Требует трехмерного пространства.. Имеет еще и внутреннее пространство – интерьер.

Живопись

Живопись – это вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок (темпера, масляные краски, акрил, гуашь, …).

Графика

Графика – это вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные изображения. «Графо» - пишу, рисую, черчу.

Рисунки выполняются карандашом, тушью, сепией, сангиной… Печатные изображения – гравюры, литография, ксилография, монотипия.

Графика делится на станковую, книжную и прикладную. На грани живописи и графики стоят акварель, гуашь и пастель.

Первые произведения графики – наскальные росписи первобытного искусства. В Древней Греции графическое искусство было на высочайшем уровне – вазопись.

Скульптура

Термин произошел от латинского «sculpere» - вырезать, высекать. В отличие от живописи и графики, в скульптуре присутствует объем. Скульптура – это объемное изображение. Материалы: кость, камень, дерево, глина, металл, воск… Скульптура – один из самых древних видов искусства.

Первые скульптурные произведения являлись идолами, оберегами, изображали древних богов. Различаются круглая скульптура (осматриваемая с разных сторон) и рельеф (высокий, средний, низкий, контррельеф).

Скульптура делится на виды: станковую и монументальную (памятники, монументы) и монутентально-декоративную (архитектурное убранство).

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)

В каждом доме живут и служат нам различные предметы. И если их коснулась рука художника, ювелира или народного умельца, то они становятся произведением декоративно – прикладного искусства. Термин появился в 18 в. от французского слова «декор» - украшение везде. Прикладное означает то, к чему приложено умение, искусство.

Дизайн

Начиная с первобытного периода можно проследить развитие этого вида искусства.

Театрально - декорационное искусство

Этот вид искусства включает в себя создание декорации, бутафории, костюмов, грима.

Жанры

Термин «жанр» произошел от французского – вид, род. Первые самостоятельные жанры появились в Нидерландах в 16 веке.

Исторический; Мифологический; Религиозный; Батальный; Портрет; Пейзаж; Натюрморт; Бытовой; Марина; Анималистический; Интерьер.

Исторический жанр

Исторический жанр – это произведения искусства, в которых отражены реальные исторические персонажи или события.

Мифологический и религиозный жанры

Мифологический жанр – это произведения искусства, в которых отражены мифологические сюжеты.

Религиозный жанр – это произведения искусства, в которых отражены религиозные сюжеты.

Батальный жанр

Батальный жанр – это произведения искусства, в которых отражены военные эпизоды. Художник, который пишет на батальные темы, называется баталистом.

Портрет

Портрет – это изображение человека в скульптуре, живописи и графике. Портреты, написанные художниками, доносят до нас образы людей прошедших эпох.

Пейзаж

Пейзаж – картина, в которой природа стала её главным содержанием. Термин «пейзаж» (paysage) пришел из французского языка, что в переводе означает «природа». Как самостоятельный жанр пейзаж возник в Голландии. Пейзажная живопись разнообразна. Есть пейзажи, точно передающие те или иные уголки природы, в других тонко передано состояние. Еще есть фантастические пейзажи.

Натюрморт

Термин «натюрморт» произошел от французского слова, буквально означающего «мертвая природа». Это картины, героями которых являются различные предметы обихода, фрукты, цветы или снедь (рыба, дичь и так далее).

Натюрморты рассказывают нам не только о вещах, но и об их владельцах, об их жизни, быте и привычках.

Бытовой жанр

Бытовой жанр – это картины, на которых отражены эпизоды из повседневной жизни людей.

Марина

Марина – это произведения искусства, на которых изображено море. Художник, который пишет море, называется маринистом.

Анималистический жанр

Анималистический жанр – это произведения искусства, на которых изображены животные.

Интерьер

Изображение внутреннего убранства архитектурного сооружения.

Стиль искусства

Понятие «стиль» - это своеобразие, которое позволяет сразу определить, в какую историческую эпоху создано произведение.

Художественным (высоким) стилем называется направление, вовлекшее в себя все виды искусства.

Например, барокко – высокий стиль, а рококо – направление. К великим или высоким стилям относятся классика античности, романский стиль и готика в Средние века, ренессансный стиль, обозначивший собой переходный период от Средних веков к Новому времени, барокко и классицизм в Новое время. Последним крупным стилем на рубеже XIX – XX вв. стал модерн, в котором была сделана попытка возрождения единства архитектуры, декоративного и изобразительного искусства. Соединение нескольких видов искусства в одном произведении называют синтезом искусств.

Иначе говоря художественный стиль достигает наивысшего уровня, когда вовлекает в себя все виды искусства.

Сложившись в определенную историческую эпоху, высокие стили непрерывно преобразовывались и возрождались на следующем этапе в новом качестве. К примеру, классицизм XVII в. во Франции взял основу из античной классики, при этом он сильно отличается от неоклассицизма второй половины XVIII в. и, конечно же, от неоклассицизма как одного из направлений эклектики второй половины XIX – начала XX вв.

Художественный образ

Художественный образ – это форма отражения (воспроизведения) объективной действительности в искусстве.

Первобытное (или, иначе, примитивное) искусство

Первобытное (или, иначе, примитивное) искусство территориально охватывает все континенты, кроме Антарктиды, а по времени — всю эпоху существования человека, сохранившись у некоторых народностей, живущих в отдалённых уголках планеты, до наших дней.

Больше всего древнейшей живописи найдено в Европе (от Испании до Урала). Хорошо сохранилась на стенах пещер - входы оказались наглухо заваленными тысячелетия назад, там поддерживалась одна и та же температура и влажность.

Сохранилась не только настенная живопись, но и другие свидетельства деятельности человека - четкие следы босых ног взрослых и детей на сыром полу некоторых пещер. Причины зарождения творческой деятельности и функции первобытного искусства Потребность человека в красоте и творчестве.

Верования того времени. Человек изображал тех, кого почитал. Люди того времени верили в магию: они считали, что с помощью картин и других изображений можно воздействовать на природу или исход охоты. Считалось, например, что нужно поразить стрелой или копьём нарисованного зверя, чтобы обеспечить успех настоящей охоты.

Периодизация:

Сейчас наука меняет свое мнение о возрасте земли и временные рамки меняются, но мы будем изучать по общепринятым названиям периодов.

1. Каменный век;
   1.1 Древнекаменный век – Палеолит. … до 10 тыс. до н.э.
   1.2 Среднекаменный век – Мезолит. 10 – 6 тыс. до н.э.
   1.3 Новокаменный век – Неолит. С 6 – по 2 тыс. до н.э.
   2. Эпоха бронзы. 2 тыс. до н.э.
   3. Эпоха железа. 1 тыс. до н.э.

2. Палеолит

Орудия труда изготовляли из камня; отсюда и название эпохи - каменный век.

1. Древний или нижний палеолит. до 150 тыс. до н.э.
2. Средний палеолит. 150 – 35 тыс. до н.э.
3. Верхний или поздний палеолит. 35 – 10 тыс. до н.э.

3.1 Ориньяк-Солютрейский период. 35 – 20 тыс. до н.э.

3.2. Период Мадлен. 20 – 10 тыс. до н.э.

Данное название период получил от наименования пещеры Ла Мадлен, где были найдены росписи, относящиеся к данному времени. Самые ранние произведения первобытного искусства относятся к позднему палеолиту. 35 – 10 тыс. до н.э. Ученые склоняются к тому, что натуралистическое искусство и изображение схематических знаков и геометрических фигур возникли одновременно. Макаронные рисунки. Оттиски руки человека и беспорядочные переплетения волнистых линий, продавленных в сырой глине пальцами той же руки.

Первые рисунки времен палеолита (древний каменный век, 35–10 тыс. до н.э.) были обнаружены в конце 19 в. испанским археологом-любителем графом Марселино де Саутуолой в трех километрах от его родового поместья, в пещере Альтамира.

Случилось это так:

«археолог решил обследовать одну пещеру в Испании и взял с собой свою маленькую дочь. Внезапно она закричала: «Быки, быки!» Отец засмеялся, но когда поднял голову, то увидел на потолке пещеры огромные, написанные красками фигуры бизонов. Одни из бизонов были изображены стоящими на месте, другие бросающимися с наклоненными рогами на врага. Поначалу ученые не поверили, что первобытные люди могли создать подобные произведения искусства. Только 20 лет спустя были обнаружены многочисленные произведения первобытного искусства в других местах и подлинность пещерной живописи была признана».

Живопись Палеолита

Пещера Альтамира. Испания.

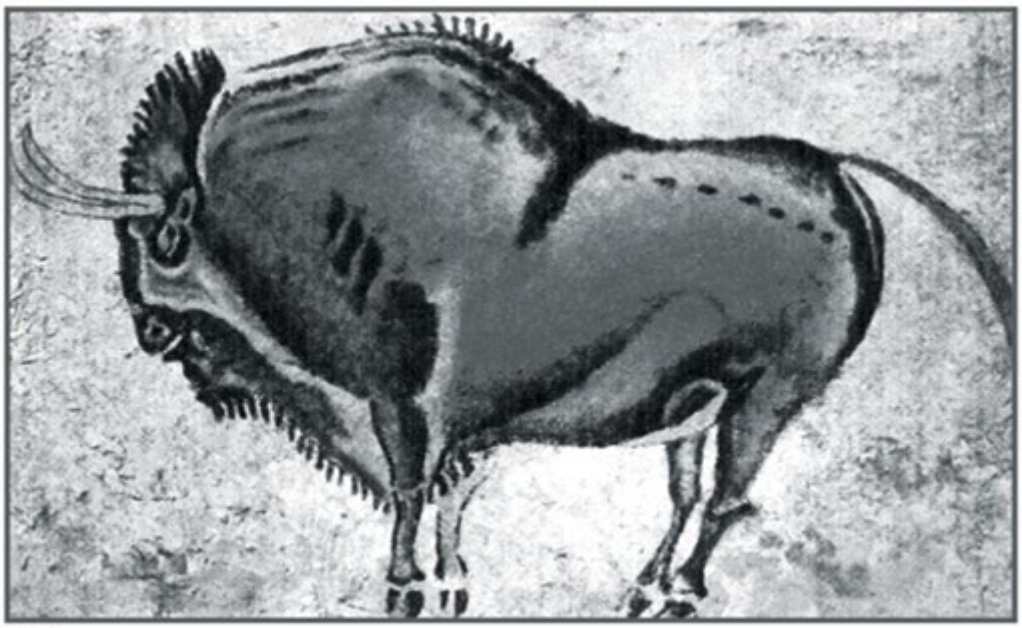
Поздний Палеолит (эпоха Мадлен 20 – 10 тыс.лет до н.э.).

На своде пещерной камеры Альтамиры изображено целое стадо крупных, близко расположенных друг к другу бизонов.

Панно бизонов. Расположено на потолке пещеры. Замечательные полихромные изображения содержат черный и все оттенки охры, сочные краски, наложенные где-то плотно и однотонно, а где-то с полутонами и переходами от одного цвета к другому. Толстый красочный слой до нескольких см. Всего на своде изображено 23 фигуры, если не принимать во внимание те, от которых сохранились лишь контуры.

Фрагмент. Бизон. Пещера Альтамира. Испания.

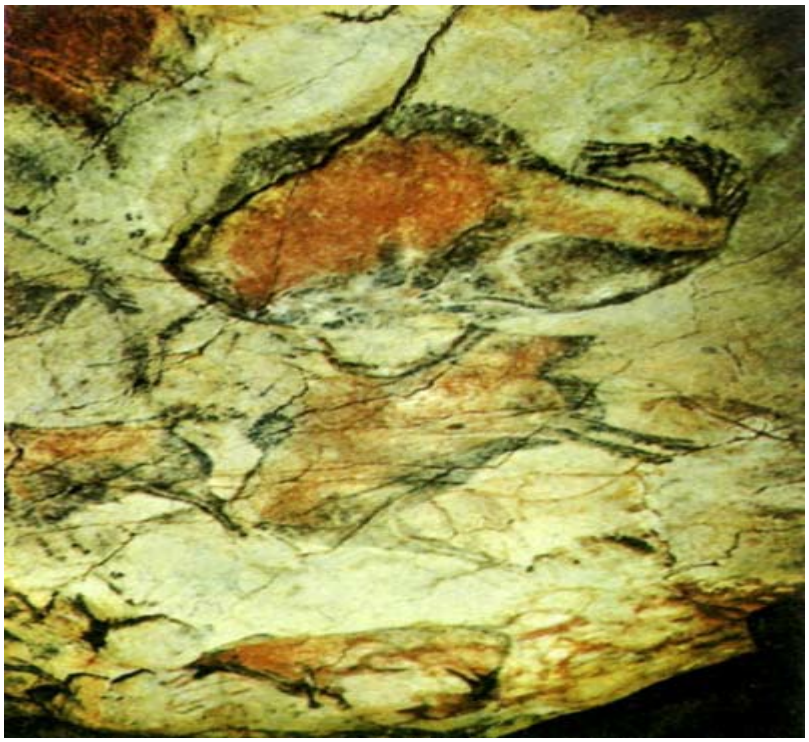
Поздний палеолит. Освещали пещеры лампами и воспроизводили по памяти. Не примитивизм, а высшая степень стилизации. При открытии пещеры считали, что это имитация охоты – магический смысл изображения. Но на сегодняшний день есть версии, что целью было искусство. Зверь был необходим человеку, но он был страшен и трудноуловим.



(18)

Фрагмент. Бык. Альтамира. Испания.
Поздний Палеолит.

Красиво коричневые оттенки. Напряженная остановка зверя. Использовали естественный рельеф камня, изображали на выпуклости стены.



Фрагмент. Бизоны. Альтамира. Испания.
Поздний Палеолит.
Переход к полихромному искусству, более темная обводка.

Пещера Фон -де-Гом. Франция
Поздний Палеолит.
Характерны силуэтные изображения, намеренное искажение, утрирование пропорций. На стенах и сводах небольших залов пещеры Фон-де-Гом нанесено по меньшей мере около 80 рисунков, в основном бизоны, две бесспорные фигуры мамонтов и даже волк.

Пасущийся олень. Фон-де-Гом. Франция.
Поздний Палеолит.
Изображение рогов в перспективе. Олени в это время (конец эпохи Мадлен) вытеснили других животных.

Фрагмент. Бизон. Фон-де-Гом. Франция.

Поздний Палеолит.

Подчеркнут горб и гребень на голове. Перекрытие одного изображения другим – полипсест. Детальная проработка. Декоративное решение хвоста. Изображение домиков.

Волк. Фон-де-Гом. Франция.

Поздний Палеолит.

Пещера Нио. Франция

Поздний Палеолит.

Круглый зал с рисунками. В пещере нет изображений мамонтов и др. животных ледниковой фауны.

Лошадь. Нио. Франция.

Поздний Палеолит.

Изображена уже с 4-мя ногами. Силуэт обведен черной краской, внутри заретушировано желтым. Характер лошадки типа пони.

Каменный баран. Нио. Франция.

Поздний Палеолит.

Частично контурное изображение, сверху прорисована шкура.

Олень. Нио. Франция.

Поздний Палеолит.

Бизон. Нио. Нио. Франция.
Поздний Палеолит.

Среди изображений больше всего бизонов. Некоторые из них показаны ранеными, стрелами черного и красного цвета.

Бизон. Нио. Франция.
Поздний Палеолит.

Пещера Ласко

Случилось так, что именно дети, причём совсем нечаянно, нашли самые интересные пещерные росписи в Европе:

«В сентябре 1940 г. близ местечка Монтиньяк, на Юго-западе Франции, четыре школьника старших классов отправились в задуманную ими археологическую экспедицию. На месте уже давно вырванного с корнем дерева в земле зияла дыра, вызывавшая их любопытство. Ходили слухи, будто это вход в подземелье, ведущее в соседний средневековый замок.

Внутри оказалась еще дыра меньших размеров. Один из ребят бросил в нее камень и по шуму падения заключил, что глубина порядочная. Он расширил отверстие, вполз внутрь, чуть не упал, зажег фонарик, ахнул и позвал других. Со стен пещеры, в которой они очутились, смотрели на них какие-то огромные звери, дышащие такой уверенной силой, подчас казалось, готовой перейти в ярость, что им стало жутко. И в то же время сила этих звериных изображений была так величественна и убедительна, что им почудилось, будто они попали в какое-то волшебное царство.»

Пещера Ласко. Франция.

Поздний Палеолит (эпоха Мадлен, 18 – 15 тыс. л.до н.э.).

Называют первобытной Сикстинской капеллой. Состоит из нескольких больших помещений: ротонда; основная галерея; проход; апсида. Красочные изображения на известковой белой поверхности пещеры. Сильно утрированы пропорции: большие шеи и животы. Контурные и силуэтный рисунки. Четкие изображения без наслоений. Большое количество мужских и женских знаков (прямоугольник и много точек).

Сцена охоты. Ласко. Франция.

Поздний Палеолит.

Жанровое изображение. Убитый копьем бык боднул человека с птичьей головой. Рядом на палочке птица – может его душа.

Бизон. Ласко. Франция.
Поздний Палеолит.

Лошадь. Ласко. Франция.
Поздний Палеолит.

Мамонты и лошади. Капова пещера.
Урал. Поздний Палеолит.

КАПОВА ПЕЩЕРА — на Южном м Урале, на р. Белая. Образовалась в известняках и доломитах. Коридоры и гроты расположены двумя этажами. Общая длина свыше 2 км. На стенах - позднепалеолитические живописные изображения мамонтов, носорогов

Скульптура палеолита

Искусство малых форм или мобильное искусство (мелкая пластика). Неотъемлемую часть искусства эпохи Палеолита составляют предметы, которые принято называть «мелкая пластика».

Это - три типа объектов:

1. Статуэтки и иные объемные изделия, вырезанные из мягкого камня или из других материалов (рог, бивень мамонта).
2. Уплощенные предметы с гравировками и росписями.
3. Рельефы в пещерах, гротах и под природными навесами. Рельеф выбивался глубоким контуром или стесывался фон вокруг изображения.

Одной из первых находок, называемых мелкой пластикой, была костяная пластина из грота Шаффо с изображениями двух ланей или оленух:

Олени, переплывающие реку. Фрагмент. Резьба по кости. Франция. Поздний палеолит (мадленский период).

Все знают замечательного французского писателя Проспера Мериме, автора увлекательного романа "Хроника царствования Карла IX", "Кармен" и других романтических новелл, но мало кто знает, что он служил инспектором по охране исторических памятников. Именно он и передал в 1833 г. эту пластинку в только организуемый в центре Парижа исторический музей Клюни. Теперь она хранится в Музее национальных древностей (Сен-Жермен ан Ле).

Позднее в гроте Шаффо был обнаружен культурный слой эпохи верхнего палеолита. Но тогда, так же, как это было с живописью пещеры Альтамира, и с другими изобразительными памятниками эпохи палеолита, никто не мог поверить, что это искусство старше древнеегипетского. Поэтому подобные гравировки считались образцами кельтского

искусства (V-IV вв. до Р.Х.). Только в конце XIX в., опять же, как и пещерную живопись, их признали древнейшими после того, как они были найдены в палеолитическом культурном слое.

Очень интересны статуэтки женщин. Большинство из этих фигурок небольших размеров: от 4 до 17 см. Делалась из камня или бивней мамонта. Их самым заметным отличительным признаком является преувеличенная "дородность", они изображают женщин с грузными фигурами.

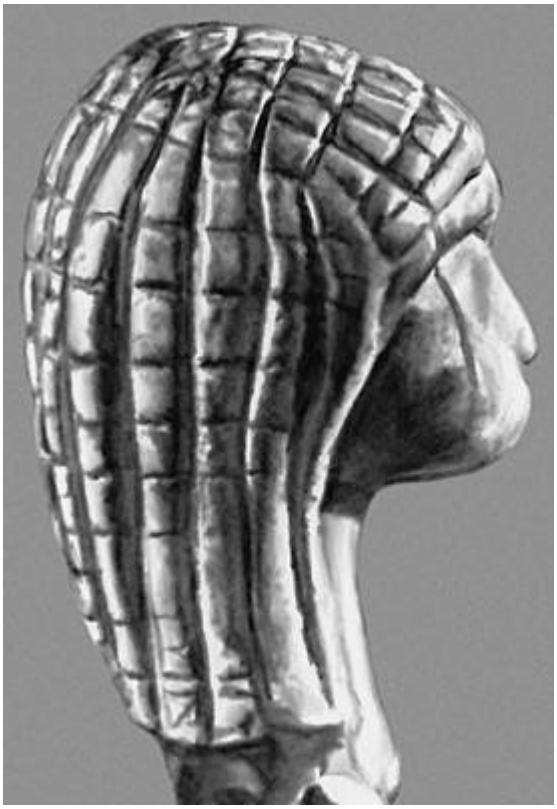
"Венера с кубком". Барельеф. Франция. Верхний (поздний) палеолит. Богиня ледяного периода. Канон изображения – фигура вписана в ромб, а живот и грудь – в круг.

Скульптура - мобильное искусство.

Практически все, кто изучал палеолитические женские статуэтки, с теми или иными различиями в деталях, объясняют их как культовые предметы, амулеты, идолы и т.п., отражающие идею материнства и плодородия.

«Виллендорфская Венера». Известняк. Виллендорф, Нижняя Австрия. Поздний палеолит.

Компактная композиция, нет черт лица.



«Дама в капюшоне из Брассемпуи». Франция. Поздний палеолит. Кость мамонта. Проработаны черты лица и прическа.

В Сибири, в Прибайкалье была найдена целая серия своеобразных статуэток совершенно иного стилистического облика. Наряду с такими же, как в Европе, грузными фигурками обнаженных женщин, здесь есть статуэтки стройных, вытянутых пропорций и, в отличие от европейских, они изображены одетыми в глухие, скорее всего меховые одежды, похожие на "комбинезоны".

Это находки на стоянках Буреть на р.Ангаре и Мальта.

Мезолит

(Среднекаменный век) 10 – 6 тыс. до н.э.

После таяния ледников исчезла привычная фауна. Природа становится более податливой для человека. Люди становятся кочевниками.

С изменением образа жизни взгляд человека на мир становится более широким. Его интересует не отдельный зверь или случайная находка злаков, но активная деятельность людей, благодаря которой они находят и целые стада зверей, и поля или леса богатые плодами. Так в мезолите зарождается искусство многофигурной композиции, в которой уже не зверь, а человек играет главенствующую роль.

Перемена в области искусства:

- главным героям изображения становится не отдельный зверь, а люди в каком-либо действии.

Задача не в правдоподобном, точном изображении отдельных фигур, а в передаче действия, движения.

Часто изображаются многофигурные охоты, появляются сцены сбора меда, культовые танцы.

Меняется характер изображения – вместо реалистичного и полихромного оно становится схематичным и силуэтным. Используются локальные цвета - красный или черный.

Сборщица меда из улья, окруженная роем пчел. Испания. Мезолит.

Практически везде, где были обнаружены плоскостные или объемные изображения эпохи верхнего палеолита, в художественной деятельности людей последующей эпохи мезолит как будто наступает пауза. Может быть, этот период еще плохо изучен, может быть, изображения, сделанные не в пещерах, а на открытом воздухе, со временем смыло дождями и снегом. Может быть, среди петроглифов, которые очень трудно точно датировать, есть относящиеся к этому времени, но мы пока не умеем их распознавать.

Показательно, что и предметы мелкой пластики при раскопках мезолитических поселений встречаются крайне редко.

Из памятников мезолита можно назвать буквально единицы: **Каменная Могила на полуострове Крым, Кобыстан в Азербайджане, Зараут-Сай в Узбекистане, Шахты в Таджикистане и Бхимпетка в Индии.**

Кроме наскальной живописи в эпоху мезолита появляются петроглифы. Петроглифы – это выбитые, вырезанные или процарапанные наскальные изображения. При высекании рисунка древние художники сбивали острым орудием верхнюю, более темную часть горной породы, и поэтому изображения заметно выделяются на фоне скалы.

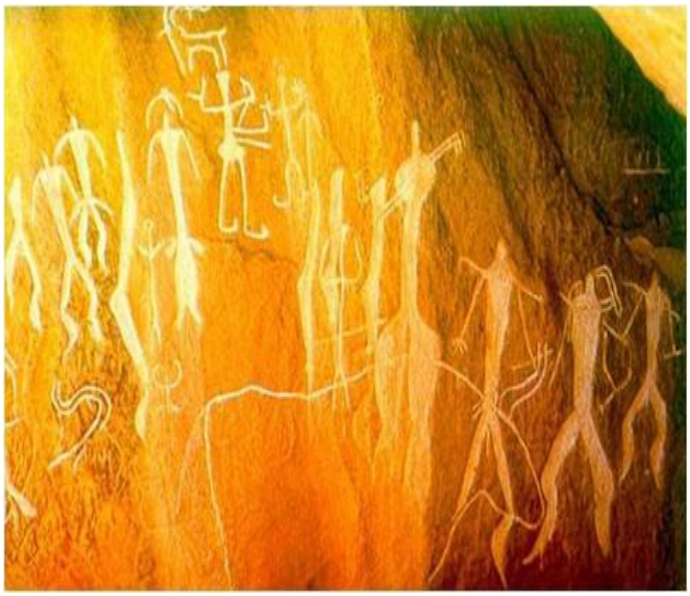
В Крыму, в степи есть каменистый холм из пород песчаника.

В результате сильного выветривания на его склонах образовалось несколько гротов и навесов. В этих гротах и на других плоскостях холма с давних пор известны многочисленные резные и процарапанные изображения. В большинстве случаев они прочитываются с трудом. Иногда же угадываются образы животных - быков, козлов. Эти изображения быков ученые относят к эпохе мезолита.

Каменная могила. Крым. Общий вид и петроглифы. Мезолит.

К югу от Баку между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и берегом Каспия расположена небольшая равнина Гобустан (страна оврагов) с возвышенностями в виде столовых гор, сложенных известняком и другими осадочными породами. На скалах этих гор находится много разновременных петроглифов. Большинство из них было открыто в 1939 г. Наибольший интерес и известность получили крупные (больше 1 м) изображения женских и мужских фигур, сделанные глубокими резными линиями.

Много изображений животных: быков, хищников и даже пресмыкающихся и насекомых.



Кобыстан (Гобустан). Азербайджан. Мезолит.

Грот Зараут-Камар

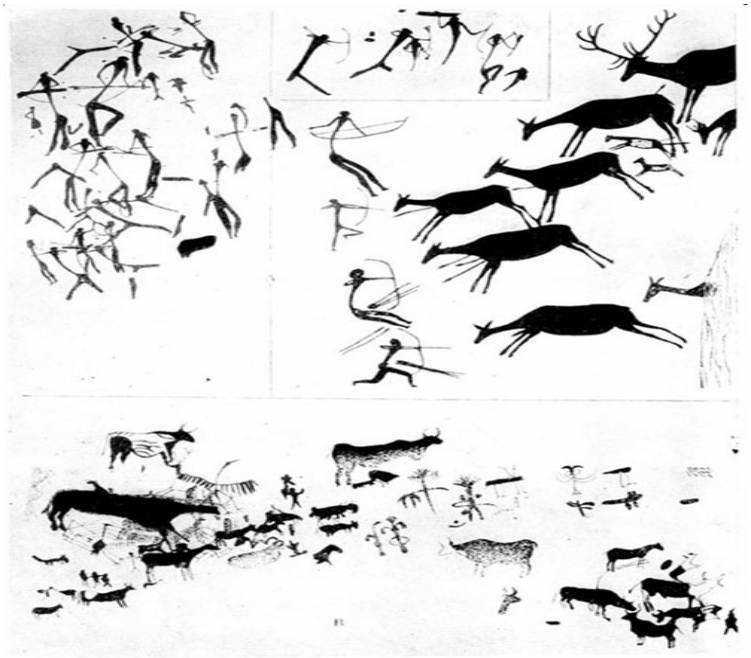
В горах Узбекистана, на высоте около 2000 м над уровнем моря, находится широко известный не только среди специалистов-археологов памятник - грот Зараут-Камар.

Расписные изображения были открыты в 1939 г. местным охотником И.Ф.Ламаевым. Роспись в гроте сделана охрой разных оттенков (от красно-коричневой до лиловатой) и представляет собой четыре группы изображений, в которых участвуют антропоморфные фигуры и быки.

Здесь группа, в которой большинство исследователей видит охоту на быка. Среди антропоморфных фигур, окруживших быка, т.е. "охотников" различаются два типа: фигуры в расширяющихся книзу одеждах, без луков и "хвостатые" фигуры с поднятыми и натянутыми луками. Эту сцену можно трактовать как реальную охоту замаскированных охотников, и как некий миф.

Роспись в гроте Шахты, вероятно, самая древняя в Средней Азии. "Что означает слово Шахты, - пишет В.А.Ранов, - я не знаю. Возможно, оно происходит от памирского слова "шахт", что значит скала".

В северной части Центральной Индии вдоль речных долин тянутся огромные скалы с множеством пещер, гротов и навесов. В этих естественных укрытиях сохранилось очень много наскальных изображений. Среди них выделяется местонахождение Бхимбетка (Бхимпетка). Судя по всему эти живописные изображения относятся к мезолиту. Правда, не следует забывать о неравномерности в развитии культур разных регионов. Мезолит Индии может оказаться на 2-3 тысячелетия более древним, чем в Восточной Европе и в Средней Азии.



Сцена охоты. Испания.

Некоторые сцены загонных охот с лучниками в росписях испанского и африканского циклов – как бы воплощение самого движения, доведенного до предела, сконцентрированного в бурном вихре.

Неолит

(Новокаменный век), с 6 по 2 тыс. до н.э.

Неолит — новокаменный век, последняя стадия каменного века. **Периодизация**. Вступление в неолит приурочивается к переходу культуры от присваивающего (охотники и собиратели) к производящему (земледелие и/или скотоводство) типу хозяйства. Данный переход называют неолитической революцией. Окончание неолита датируется временем появления металлических орудий труда и оружия, то есть началом медного, бронзового или железного века. Разные культуры вступили в этот период развития в разное время.

На Ближнем Востоке неолит начался около 9,5 тыс. л. до н. э. В Дании неолит датируется 18 в. до н.э., а у коренного населения Новой Зеландии – маори – неолит существовал еще в 18 в. н.э.: до прихода европейцев маори пользовались отполированными каменными топорами. Некоторые народы Америки и Океании до сих пор не вполне перешли из каменного века в железный.

Неолит, как и другие периоды первобытной эпохи, не является определенным хронологическим периодом в истории человечества в целом, а характеризует лишь культурные особенности тех или иных народов.

Достижения и занятия

Новые черты общественной жизни людей:

- Переход от матриархата к патриархату.
- В конце эпохи в некоторых местах (Передняя Азия, Египет, Индия) сложилась новая формация классового общества, то есть началось социальное расслоение, переход от родового-общинного строя к классовому обществу.

В это время начинают строиться города. Одним из самых древних городов считается Иерихон. Некоторые города были хорошо укреплены, что говорит о существовании в то время организованных войн. Стали появляться армии и профессиональные воины. Можно вполне сказать, что с эпохой неолита связано начало формирования древних цивилизаций.

Началось разделение труда, формирование технологий:

Главное – простое собирательство и охота как основные источники пропитания постепенно сменяются земледелием и скотоводством. Неолит называют «веком отполированного камня». В эту эпоху каменные орудия не просто обкалывались, но уже выпиливались, шлифовались, сверлились, затачивались.

В число важнейших орудий в неолите входит топор, ранее неизвестный. развиваются прядение и ткачество.

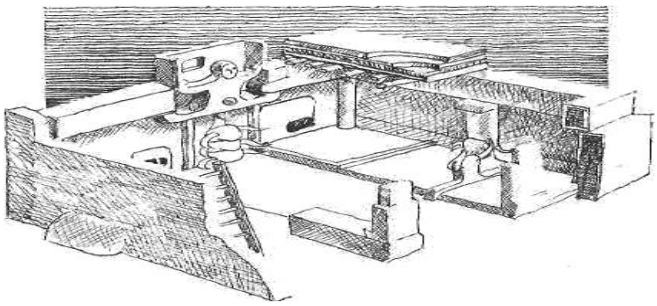
В оформлении домашней утвари начинают появляться образы животных.

Топор в форме лосиной головы. Полированный камень. Неолит. Исторический музей. Стокгольм.

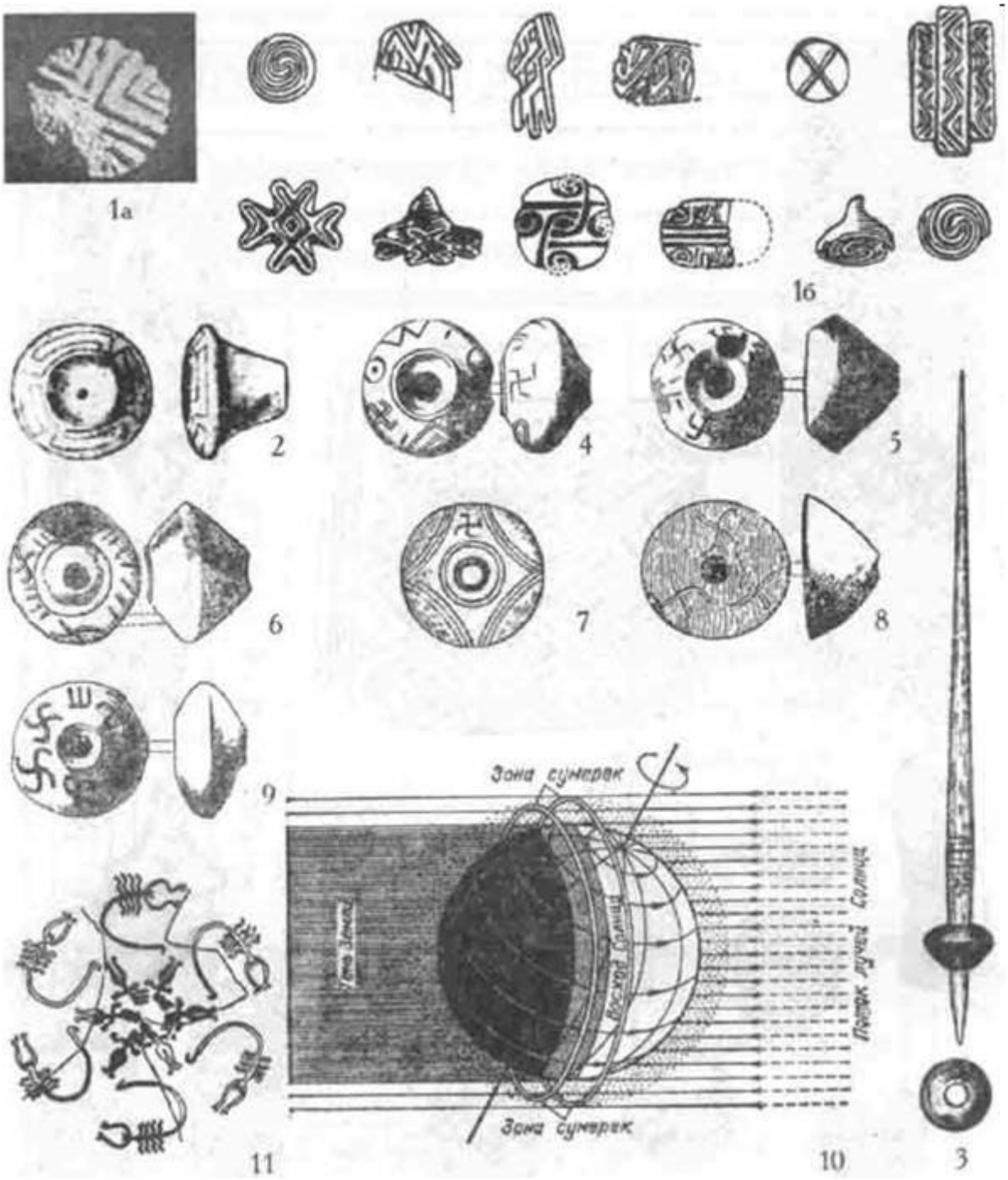
Деревянный ковш из Горбуновского торфяника близ Нижнего Тагила. Неолит. ГИМ.

Для неолита лесной зоны рыболовство становится одним из ведущих видов хозяйства. Активное рыболовство способствовало созданию определённых запасов, что в сочетании с охотой на зверя давало возможность жить на одном месте круглый год. Переход к оседлому образу жизни привёл к появлению керамики. **Появление керамики – один из основных признаков неолитической эпохи.**

Селение Чатал-Гуюк (Восточная Турция) является одним из мест, где были найдены самые древние образцы керамики.



Дом в Чатал-Гуюке. Реконструкция.



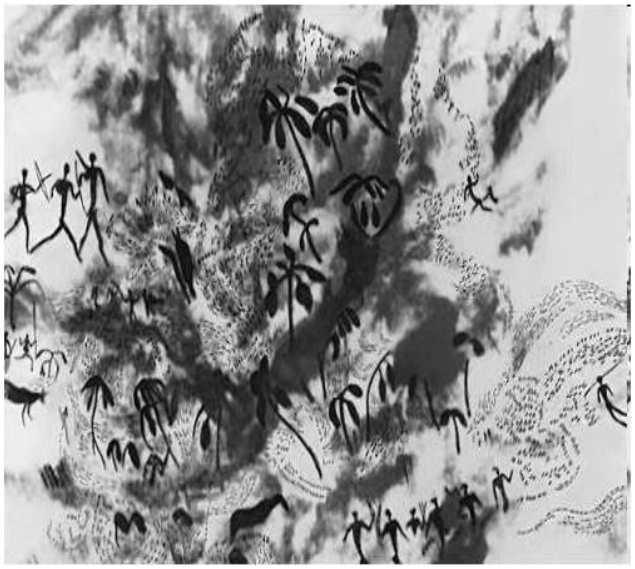
Керамика Чатал - Гуюка. Неолит.

Главное божество Чатал - Гуюка.

Кубок из Ледце (Чехия). Глина. Культура колоколовидных кубков.
Энеолит (медно-каменный век).

Памятники неолитической живописи и петроглифы чрезвычайно многочисленны и рассеяны на огромных территориях. Скопления их встречаются чуть ли не повсюду в Африке, восточной Испании, на территории бывшего СССР - в Узбекистане, Азербайджане, на Онежском озере, у Белого моря и в Сибири.

Наскальная живопись неолита подобна мезолитической, но сюжет становится более разнообразным.



«Охотники». Наскальная живопись. Неолит (?). Южная Родезия.

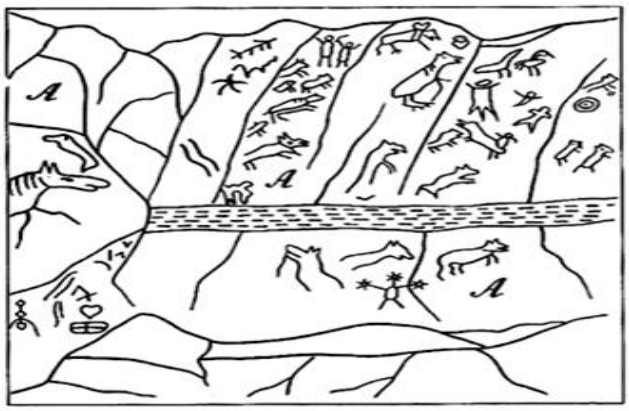
На протяжении приблизительно трехсот лет внимание ученых приковывала к себе скала, известная под названием «Томская писаница». «Писаницами» называют изображения нарисованные минеральной краской или высеченные на гладкой поверхности стены в Сибири.

Еще в 1675 году один из отважных русских путешественников, имя которого, к сожалению, осталось неизвестным, записал:

«Не дошед острогу (Верхнетомский острог) на краи Томи лежит камень велик и высок, а на нем написано звери, и скоты, и птицы, и всякие подобия…».

Настоящий научный интерес к этому памятнику возник уже в XVIII веке, когда по указу Петра I в Сибирь была направлена экспедиция для изучения ее истории и географии. Результатом экспедиции стали опубликованные в Европе шведским капитаном Страленбергом, участвовавшим в поездке, первые изображения томской писаницы.

Эти изображения не были точной копией томской писаницы, а передавали лишь самые общие очертания скал и размещение на ней рисунков, но ценность их состоит в том, что на них можно видеть рисунки, не сохранившиеся до наших дней.



(25)

Изображения томской писаницы, выполненные шведским мальчиком К.Шульманом, путешествовавшим вместе со Страленбергом по Сибири.

Для охотников главным источником существования были олени и лоси. Постепенно эти животные стали приобретать мифические черты — лось был «хозяином тайги» наравне с медведем.

Образу лося принадлежит в Томской писанице главная роль: фигуры повторяются много раз.

Абсолютно верно переданы пропорции и формы тела животного: его длинное массивное туловище, горб на спине, тяжелая большая голова, характерный выступ на лбу, вздутая верхняя губа, выпуклые ноздри, тонкие ноги с раздвоенными копытами. На некоторых рисунках на шее и туловище лосей показаны поперечные полосы.

(24)

Лоси. Томская писаница. Сибирь. Неолит.

...На границе между Сахарой и Феццаном, на территории Алжира, в горной местности, именуемой Тассили-Аджер, высятся рядами голые скалы. Ныне этот край иссушен ветром пустыни, выжжен солнцем и почти ничего не произрастает в нем. Однако раньше в Сахаре зеленели луга...

Наскальная живопись бушменов. Неолит.

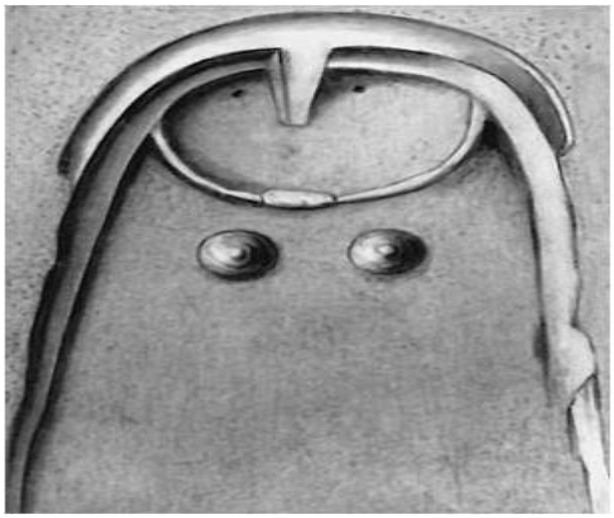
Отличительные характеристики стиля данного периода:

- Острота и точность рисунка, грация и изящество.
- Гармоническое сочетание форм и тонов, красота людей и животных, изображенных с хорошим знанием анатомии.
- Стремительность жестов, движений.

Мелкая пластика неолита обретает, так- же как и живопись, новые сюжеты:

«Человек, играющий на лютне». Мрамор (из Кероса, Кикладские острова, Греция). Неолит. Национальный археологический музей. Афины.

Схематизм, присущий живописи неолита, который сменил палеолитический реализм, проник и в мелкую пластику.



Схематичное изображение женщины. Пещерный рельеф. Неолит. Круазар. Департамент Марна. Франция.

Рельеф с символическим изображением из Кастеллуччо (Сицилия). Известняк. Ок. 1800—1400 до н.э. Национальный археологический музей. Сиракузы.

Таким образом, наскальная живопись мезолита и неолита - между ними не всегда можно провести точную грань.
Но это искусство очень отлично от типично палеолитического:

- Реалистичность, точно фиксирующая образ зверя как мишень, как заветную цель, сменяется более широким взглядом на мир, изображением многофигурных композиций.
- Появляется стремление к гармоническому обобщению, стилизации и, главное, - к передаче движения, к динамизму.
- В палеолите была монументальность и незыблемость образа. Здесь – живость, вольная фантазия.
- В изображениях человека появляется стремление к изяществу (например, если сравнить палеолитических «Венер» и мезолитическое изображение женщины, собирающей мед, или неолитических бушменских танцовщиц).

Мелкая пластика:
- Появляются новые сюжеты.
-Большее мастерство исполнения и владение ремеслом, материалом.

Достижения эпохи

Палеолит:
- Нижний Палеолит - приручение огня, каменные орудия.
- Средний Палеолит - выход из Африки.
- Верхний Палеолит – праща.

Мезолит: - микролиты, лук, каноэ

Неолит:
- Ранний неолит - сельское хозяйство, скотоводство
- Поздний неолит – керамика.

Энеолит (Медный век) - металлургия, лошадь, колесо.

Бронзовый век

Бронзовый век характеризуется ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы. Бронзовый век сменил медный век и предшествовал железному веку.

В целом, хронологические рамки бронзового века: 35/33 — 13/11 вв. до н. э., но у различных культур они отличаются.

Искусство становится более разнообразным, распространяется географически.

Бронзу было гораздо легче обрабатывать, нежели камень, её можно было отливать в формы и шлифовать. Поэтому в бронзовом веке изготовляли всякого рода предметы обихода, богато украшенные орнаментом и обладающие высокой художественной ценностью. Орнаментальные украшения состояли большей частью из кругов, спиралей, волнистых линий и тому подобных мотивов. Особое внимание уделяли украшениям - они были крупного размера и сразу бросались в глаза.

Мегалитическая архитектура

В 3 - 2 тыс. до н.э. появились своеобразные, огромного размера сооружения из каменных глыб. Эта древнейшая архитектура получила название мегалитической. Термин «мегалит» произошел от греческих слов «мегас» – «большой»; и «литос» – «камень».

Своим появлением мегалитическая архитектура обязана первобытным верованиям.

Мегалитическую архитектуру принято разделять на несколько типов:

1. Менгир – одиночный вертикально стоящий камень, высотой более двух метров. На полуострове Бретань во Франции на целые километры растянулись поля т.н. менгиров. На языке кельтов, позднейщих обитателей полуострова, название этих каменных столбов высотою в несколько метров означает "длинный камень".

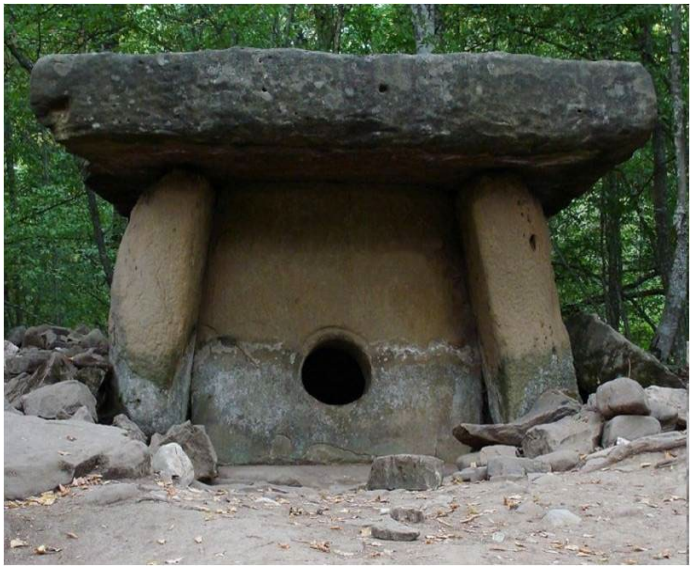
2. Трилит - сооружение, состоящее из двух вертикально поставленных камней и перекрытых третьим.

3. Дольмен - сооружение, стены которого составлены из огромных каменных плит и перекрыты крышей из такого же монолитного каменного блока. Первоначально дольмены служили для погребений. Трилит можно назвать простейшим дольменом. Многочисленные менгиры, трилиты и дольмены располагались в местах, которые почитались священными.

4. Кромлех – это группа менгиров и трилитов.

Каменная могила. Крым. Антропоморфные менгиры. Бронзовый век.

Трилит. Бретань. Франция. Бронзовый век.



Дольмен. г. Пшада. Юг России. Неолит.

Стоунхендж. Кромлех. Англия. Эпоха бронзы.

Памятник 3 – 2 тыс. до н.э. Его диаметр – 90 м, состоит из каменных глыб, каждая из которых весит ок. 25 т.

Любопытно, что горы, откуда доставили эти камни, находятся в 280 км от Стоунхенджа.

Состоит из трилитов, расположенных по кругу, внутри подкова из трилитов, в середине – голубые камни, а в самом центре – пяточный камень (в день летнего солнцестояния светило оказывается точно над ним). Предполагается, что Стоунхэндж являлся храмом посвященным солнцу.

Эпоха железа (Железный век). 1 тыс. до н.э.

В степях Восточной Европы, Юга России и Азии скотоводческие (преимущественно скифские) племена создали в конце бронзового и начале железного века так называемый звериный стиль.

Бляшка "Олень". 6 век до н.э. Золото. Скифы. Эрмитаж. 35,1х22,5 см.

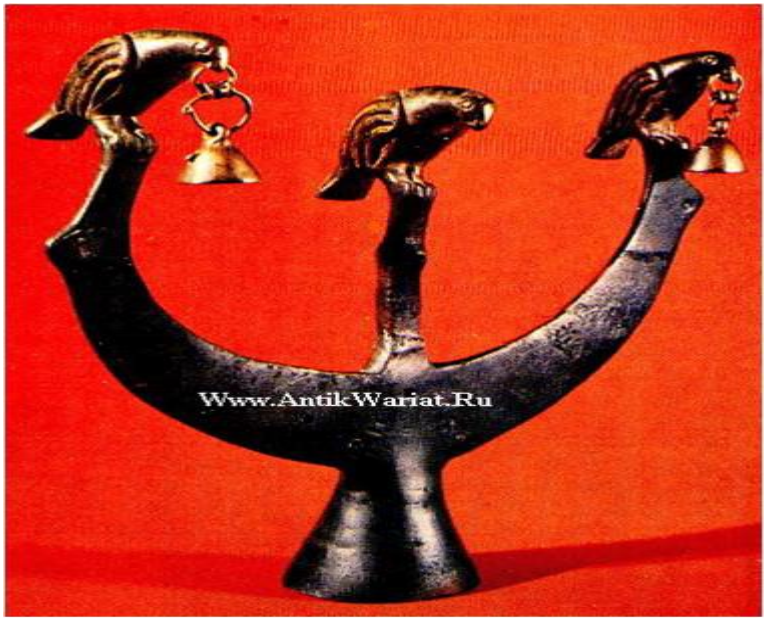
Из кургана в Прикубанье. Рельефная пластина была найдена прикрепленной на круглом железном щите в погребении вождя. Образец зооморфного искусства ("звериного стиля"). Копыта оленя выполнены в виде "большеклювой птицы".

Нет ничего случайного, лишнего – законченная, продуманная композиция.

Все в фигуре условно и предельно правдиво, реалистично. Ощущение монументальности достигается не размером, а благодаря обобщенности формы.

Пантера. Бляха, украшение щита. Из кургана близ станицы Келермесской. Скифы. Золото. Эрмитаж.

Эпоха железа. Служила украшением щиту. Хвост и лапы украшены фигурами свернувшихся хищников.



Птицы. Бронза. Эрмитаж.

Поясная бляха. Орел, терзающий тигра. Золото.

Равновесие между реализмом и стилизацией нарушается в пользу стилизации.

Культурные связи с Древней Грецией, странами древнего Востока и Китаем способствовали появлению новых сюжетов, образов и изобразительных средств в художественной культуре племён южной Евразии.

Ножны. Фрагмент. Кон. 5 – нач. 4 в. до н.э. Золото, чеканка. Эрмитаж.

Изображены сцены битвы между варварами и греками. Найдены в кургане Чертомлык, близ Никополя.

Гребень. кон. 5 - нач. 4 вв. до н.э. Золото. Выс. 12,3. Курган Солоха. Эрмитаж.

Таким образом, скифское искусство это – «звериный стиль». Поразительная острота и напряженность изображений. Обобщенность, монументальность. Стилизация и реализм.

Искусство Древнего Египта

Египет - «Та- Мери» – «Возлюбленная страна». Так называли свою землю древние египтяне. И у них были все основания любить свою страну и восхищаться ею. Уникальная природа позволила уже в глубочайшей древности возникнуть на берегах Нила очень ранней цивилизации. Эта цивилизация, развиваясь на протяжении многих веков, создала высочайшую культуру, подарившую человечеству замечательные произведения архитектуры, литературы, искусства».

Древний Египет! Узкая долина Нила среди безводных пустынь и голых скал. Более 90 % территории Египта занимает пустыня, так называемая «Красная земля». Жизнь там была возможна только в оазисах и в долинах высохших рек. Но благодаря разливам Нила земля эта была одной из плодороднейших в мире. Именно поэтому экономика Древнего Египта основывалась на сельском хозяйстве в плодородной долине Нила. Надо было только уметь задерживать воды и совершенствовать земледелие. Это требовало общих усилий, общей организованности, которые возможны только при сильном централизованном государстве.

В конце 4 тыс. до н.э., в то время, когда Европа жила в каменном веке, в Северной Африке, в долине Нила уже созревала высокоразвитая цивилизация. Древний Египет развивался в нижнем и среднем течении Нила.

Уже во 2 половине 2 тыс. до н.э., в период своего расцвета – в эпоху Нового царства, власть фараонов простиралась до четвертых нильских порогов на юге и распространялась на значительные территории в Восточном Средиземноморье, а также на побережье Красного моря.

Весь Египет с раннединастического периода делился на две больших области: Верхний и Нижний Египет. А эти, в свою очередь, имели по несколько десятков областей, которые греки назвали номами.

Древняя египетская империя в период Нового царства (1450 г. до н.э.)

Верования египтян и их отражение в искусстве.

Древние египтяне, как и многие люди в давние эпохи, и в наше время, верили в то, что у человека есть душа, которая покидает его тело после смерти. Они считали, что душа после смерти летает между двумя мирами – земным и потусторонним. Чтобы душа могла свободно выходить из могилы и затем туда возвращаться, в стене надземной части гробницы устраивался символический выход в виде слегка заглубленной ниши.

Среди египетских амулетов был широко распространен образ жука-скарабея. Древние египтяне верили, что скарабей обладает животворящей силой. Он был символом вечной жизни. Скарабей, катящий шарик – символ движения солнечного диска по небосклону.

В первую очередь в искусстве Древнего Египта отразилась забота древних египтян о вечной жизни и потустороннем мире. Это – гробницы, саркофаги, заупокойные и ритуальные статуи.

Древние египтяне верили, что для благополучного существования духовного человека в загробном мире необходима сохранность его «материальной оболочки». Отсюда капитальные каменные сооружения - гробницы и появление портретных статуй покойного и его приближенных (заместитель мумии). Многое делалось для благостной вечной жизни в потустороннем мире.

Скульптурная модель египетского воинского отряда.

Еще одна важная составляющая египетского искусства: культ фараона – богоравного властителя Египта. Это было необходимо для укрепления власти и единства государства.

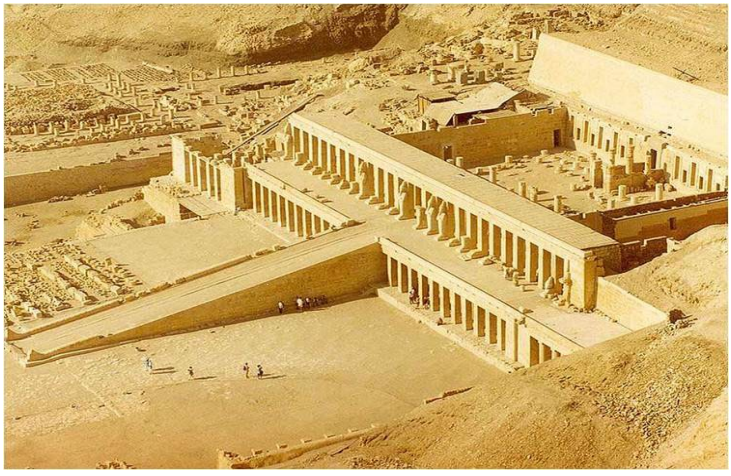
В искусстве культ фараона отразился в грандиозной монументальности архитектуры и создании многочисленных статуй, колоссов, сфинксов, рельефов и росписей.

Основные черты (особенности) искусства Древнего Египта

Египетская цивилизация явилась создательницей:

- великолепной монументальной каменной архитектуры
- скульптурного портрета, замечательного своей реалистической правдивостью
- прекрасных изделий художественного ремесла.

1. Монументальность каменной архитектуры.



2. Реализм и правдивость скульптурных портретов сочетается с обобщенностью и стилизацией.

3. Яркой особенностью искусства Древнего Египта явилась преданность традициям в искусстве и соблюдение неких канонов.
Причина этого заключалась в том, что памятники искусства Древнего Египта в своём подавляющем большинстве имели религиозно-культовое назначение. Поэтому создатели этих памятников были обязаны следовать установившимся канонам.

4. Канонизация простейших приемов изображения. Это произошло из-за того, что религиозные воззрения египтян приписали священный смысл художественному облику первых, древнейших памятников египетского искусства.

В искусстве Древнего Египта сохранялся ряд условностей, восходящих ещё к первобытному искусству и ставших каноническими:

- изображение предметов и животных, невидимых ни зрителю, ни художнику, но которые определённо могут присутствовать в данной сцене (например, рыбы и крокодилы под водой);
- изображение предмета с помощью схематического перечисления его частей (листва деревьев в виде множества условно расположенных листьев или оперение птиц в виде отдельных перьев);
- сочетание в одной и той же сцене изображений предметов, сделанных в разных ракурсах. Например, птица изображалась в профиль, а хвост сверху.

Сочетание разных ракурсов использовалось и при изображении фигуры человека:

- голова в профиль, - глаз в фас, - плечи в фас, - руки и ноги - в профиль.

5. Еще одной особенностью древнеегипетского стиля является подчеркнутая геометричность форм в архитектуре и скульптуре.

Таким образом египтяне достигали обобщенности или стилизации, которая требовалась каноном. Существуют предположения, что геометризация и особая пропорциональность были обусловлены работой древних египтян преимущественно с камнем, а не глиной, как это было, к примеру, в Месопотамии.

В Древнем Египте ваятель назывался «санх», что значит «творящий жизнь». Воссоздавая образ умершего, он как бы воссоздавал двойника на случай, если мумия истлеет…

Египетское искусство воссоздавалось во славу царей и идей божественности царя (фараона). Важно, что оно мыслилось не как источник эстетического наслаждения, а прежде всего как утверждение в поражающих воображение формах и образах самих этих идей и той власти, которой был наделен фараон – «бог благой», согласно его официальному титулу.

Периодизация (по Матье М.Э. Искусство Древнего Египта.):

1. Додинастический период. Кон. 5 - 4 тыс. до н.э. Объединение Верхнего и Нижнего Египта. Ок. 3000 г. до н.э.
2. Раннее царство. Нач. 3 тыс.до н.э. (с 3000 по 2800 гг.до н.э.)
3. Древнее царство. 3-е тыс. до н.э.
4. Среднее царство. 21 в. – 18 в. до н.э.
5. Новое царство. Ок. 1600 г. – 11 в. до н.э.
6. Позднее время. 11 в. – 9 в. до н.э.
7. Эллинистический Египет. 332 г. до н.э.(завоевание Александром Македонским) – 30 г. до н.э.

Додинастический период Кон. 5 - 4 тыс. до н.э.

Уже во времена додинастического периода древние египтяне, жившие родовыми общинами, особенно тщательно оформляли могилу вождя, так как считалось, что «вечное» существование его обеспечивало благоденствие всей общине. В изобразительном искусстве этой поры постепенно начинает складываться система определенных способов передачи окружающей действительности – древнеегипетский стиль. Это хорошо прослеживается по важной для истории искусства группе памятников – плиткам с рельефными изображениями.

Небольшие плоские каменные пластины служили для растирания и перемешивания красок, применявшихся во время культовых обрядов.

Первый памятник, очень ясно показывающий сложение древнеегипетского стиля, и имеющий общегосударственное значение – плита Нармера.

Плита (палетка) фараона Нармера. Ок. 3000 г. до н. э. Шифер. Высота - 64 см.

Она относится к важному времени формирования египетской цивилизации и возникновению первого древнеегипетского государства. Плита сделана в ознаменование объединения Верхнего (южного) и Нижнего (северного) Египта в единое государство. После победы царь Менес основал новую столицу в Мемфисе, на границе двух стран, что позволяло ему успешнее править объединенным государством. Плита дошла до нас от его преемника Нармера.

Содержание: На одной стороне царь в короне южного Египта убивает северянина, внизу — убегающие северяне. На другой стороне наверху — торжество по случаю победы: царь в короне побеждённого Севера идёт с приближёнными смотреть на обезглавленные трупы врагов, а внизу — царь в образе быка, разрушающего вражескую крепость и топчущего врага; средняя часть этой стороны занята символической культовой сценой неясного содержания.

В этом памятнике уже можно проследить основные черты складывающегося древнеегипетского стиля: - Построчное изображение; - Сложение законченной композиции с композиционным центром (принцип доминанты и соподчинения); - Выразительность силуэтов; - Последовательность и симметрия в изображении фигур; - Отдельные фигуры делаются большими, чем остальные, чтобы подчеркнуть их важную роль.

Раннее царство. С 3000 по 2800 гг. до н.э. Архитектура

Ведущее положение в египетском искусстве уже с самых ранних времен заняла архитектура. Жилая архитектура из дерева и кирпича-сырца (из необожженной глины) не

сохранилась. В области архитектуры гробниц к концу Раннего царства сформировался облик погребений египетских царей и знати. Здание из кирпича и камня включало в себя подземные погребальные камеры и прямоугольное сооружение над поверхностью земли. Стены его были наклонены внутрь, а сверху завершалось плоской крышей. В надземной части устраивали культовые помещения для статуй богов и владельца гробницы с жертвенником перед так называемой ложной дверью, то есть перед изображением двери, как бы ведущей в «вечное жилище» умершего. Название этих построек – мастаба (от арабского скамья).

Древнее царство. 28 – 23 вв. до н.э.

Время окончательного сложения всех основных форм египетского искусства.

Архитектура.

Именно в период Древнего царства складывается самый известный египетский тип гробницы – пирамида. Перед древнеегипетскими зодчими стояла задача произвести впечатление подавляющей мощи и силы власти фараона. С этой целью для увеличения надземной части гробницы была изобретена форма пирамиды.

Ступенчатая пирамида Джосера в Саккара. Древнее царство, середина 27 в. до н.э. Зодчий Имхотеп. Скорее всего, замысел архитектора был поставить несколько мастаб уменьшающегося размера друг на друга. Переходный вид – **ломаная пирамида Снофру в Дашуре**. Начало 26 в. до н.э. Древнее царство. **Пирамида Снофру в Медуме. 27 в. до н.э.** Египетские некрополи всегда располагались на западном берегу Нила.

Фараоны IV династии избрали для своих погребений место недалеко от Саккары - в современной Гизе.

Ансамбль пирамид в Гизе.

Три великие классические пирамиды фараонов Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура). Сложены из гигантских блоков известняка, средним весом 2,5 тонны, которые держаться силой собственной тяжести. Ансамбль включает в себя малые пирамиды цариц и заупокойные храмы, примыкавшие к пирамиде с восточной стороны. Рядом с нижним заупокойным храмом нередко помещали

сфинкса. **Сфинкс** - лежащий лев с человеческим лицом. Он воплощал сверхчеловеческую сущность фараона.

У нижнего заупокойного храма Хефрена помещён Большой Сфинкс. Считается, что он имеет портретное изображение фараона. Высечен из монолитной известковой скалы. У статуи отсутствует нос, повреждение шириной в один метр. **Версии:** эту деталь статуи отшибло пушечным ядром во время битвы Наполеона с турками (1798); на ложность этого мнения указывают рисунки датского путешественника, видевшего безносого сфинкса уже в 1737 г. - в других версиях легенды место Наполеона занимают англичане или мамелюки.

Великая пирамида Хеопса. Фотография XIX века. Зодчий Хемиун. Вторая четверть 26 в. до н.э. Одно из «семи чудес света». Построена на массивном природном скальном возвышении, которое оказалось в самой середине основания пирамиды, его высота около 9 метров. Была сделана облицовка пирамиды, отчего она сияла на солнце.

К концу периода Древнего царства появляется новый тип здания — солнечный храм. Его строили на возвышении и обносили стеной. В центре просторного двора с молельнями ставили колоссальный каменный обелиск с позолоченной медной верхушкой и огромным жертвенником у подножья.

Обелиски - «Каменные иглы». Обелиск с египетскими письменами.

Скульптура

Скульптура, как и все египетское искусство имела ритуальное значение. В пирамидах, в специальном помещении обязательно помещали статую умершего на случай, если что-то случится с мумией.

В эпоху Древнего царства сложились основные черты скульптуры:

- симметрия и фронтальность в построении фигур;
- четкость и спокойствие поз;
- геометризм и обобщенность формы;
- обязательное сохранение портретных черт.

Изображение фигуры целиком:

1. стоящей с выдвинутой вперёд левой ногой — поза движения в вечности;
2. Сидящей на кубообразном троне;
3. В позе «писца» со скрещенными ногами на земле.

Статуи царевича Рахотепа и Нофрет. 27 век до н. э. Древнее царство. Каирский музей.

Торжественно восседают перед нами знатные супруги. По канону мужская фигура окрашена в кирпично-красный цвет, женская — в желтый. Волосы на прямо поставленных головах всегда были черными, а одежды белыми. Нет полутонов, декоративность.

Писец Каи. Из его гробницы в Саккара. Известняк с раскраской, инкрустация глаз. 25 – 1 пол. 24 в. до н.э. Н - всего 53 см. Тело тонировано в традиционный для мужских фигур «цвет загара». Изображен без парика. Пристальный, внимательный взгляд, готов записывать.

Статуя найдена во время раскопок в кон. 19 в. Когда рабочие пробились в гробницу, глаза изваяния сверкнули так ярко, что бедняги в ужасе разбежались. А потом, приняв ее за воплощение дьявола, захотели разбить. Начальнику раскопок пришлось защищать древнее изваяние с пистолетом в руках.

Так статуя Каи едва не погибла благодаря силе художественного эффекта инкрустированных глаз.

Белки делались из непрозрачного кварца; роговица – из хрусталя, покрытого коричневой смолой, которая просвечивая сквозь хрусталь, создавала иллюзию карих глаз. Зрачком служила капелька черной смолы, заполнявшая небольшое углубление на задней стороне «роговицы».

Среднее царство. 21 – 18 вв. до н.э.

С 23 по 21 вв. в результате воин, упадка идеи о божественной власти фараона произошел распад страны. Это повлияло на развитие индивидуализма в искусстве. Индивидуализм проявился в том, что каждый стал заботиться о собственном бессмертии - не только фараон и вельможная знать, но и простые люди. Культ умерших очень упростился. Гробницы типа мастаба стали излишней роскошью. Для обеспечения вечной жизни стало достаточно одной стелы — каменной плиты, на которой были написаны магические тексты. Фараоны продолжали строить гробницы в виде пирамид, но размеры их значительно уменьшились.

Материалом для строительства служили уже не каменные блоки, а кирпич-сырец, поэтому в настоящее время эти пирамиды представляют собой груды развалин. С новым этапом централизации власти в период Среднего царства вновь активизировалось строительство. Наряду с пирамидами появился новый тип погребальных сооружений - полускальный храм. Он сочетал в себе традиционную форму пирамиды и скальную гробницу.

Заупокойный храм фараона Ментухотепа II в Дейр-эль-Бахри (Долине царей). Среднее царство.

Скульптура

Статуя фараона Аменемхета III. Черный гранит. Эрмитаж.

На голове – убор фараонов: полосатый платок с выпуклым изображением священной змеи надо лбом. Царственно восседает на троне. Более индивидуален, чем предшествующие скульптуры (например, статуя ф.Хефрена, Древнее царство).

Бюст Аменемхета III.

Пристальный взгляд, энергичное выражение лица с широкими скулами выдают крутой нрав этого царя.

Новое царство. Ок. 1600 г. – 11 в. до н.э.

После раскола Среднего царства объединенный Египет восстал с новой силой в Новом царстве. Это период наивысшего расцвета, торжество египетской мощи. Царь мощного тогда государства Митанни свидетельствовал о том, что в державе фараона «золото все равно, что пыль».

Строительство по-прежнему имеет целью утверждение божественного характера царской власти. Но вместо пирамид теперь возводятся храмы. Усыпальницы фараонов сооружаются в так называемой «Долине царей» - Дейр-эль-Бахри напротив Фив.

Примером полускального заупокойного храма может служить **храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри**.

Храм царицы Хатшепсут. Ок. 1500 г. до н.э. Зодчий Сенмут. Все части храма расположены по горизонтальной оси. Три террасы возвышаются одна над другой. Чередующиеся горизонтали олицетворяют бесконечность или вечность.

На террасах помещались водоемы, густо обсаженные деревьями. Залы храма высечены в скале.

Зодчий Сенмут (Сененмут, фаворит царицы) с дочерью Хатшепсут маленькой Нефрура.

Дейр-эль-Бахри. Храм Хатшепсут.

Залы храма были украшены великолепной живописью и скульптурами с изображением экспедиций в дальние страны.

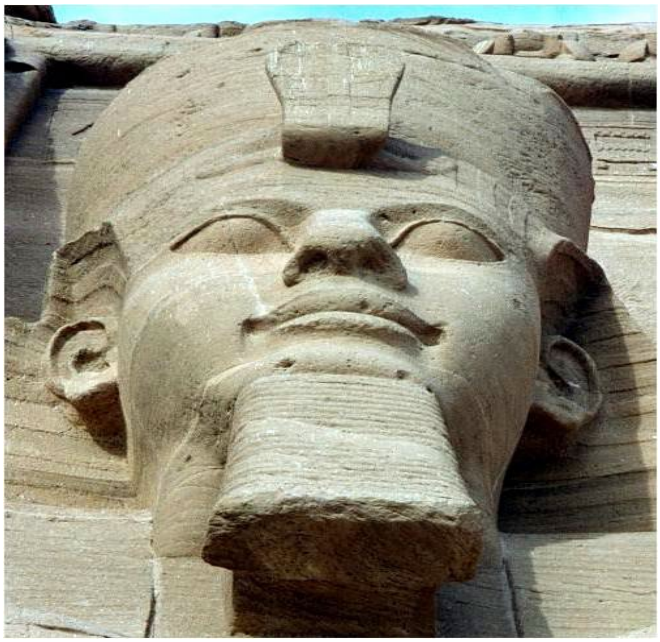
Хатшепсут. Новое царство.

Как и сами храмы все перед ними дышало торжественностью и величием: аллеи сфинксов, гигантские изваяния фараонов – колоссы. Гигантомания отличает многие памятники эпохи Нового царства.

Скальный храм Рамзеса II в Абу-Симбеле. Рамзес II – один из самых могущественных фараонов Нового царства.

Храм Рамзеса.

Статуи фараона у входа в храм поражают своими размерами – 20 м в высоту. Храм посвящен фараону и трём богам: Амону, Ра, и Птаху.



Голова колосса Рамсеса II в Абу-Симбеле

Самыми грандиозными постройками Нового царства считаются Карнакский и Луксорский храмы:

Храм в Карнаке.

Архитектор Инени. Посвящен верховному богу – Амону. Строился несколько столетий - от Среднего царства до эпохи Птолемеев. Каждый фараон старался увековечить здесь свое имя.

Храм представлял собой вытянутый в плане прямоугольник, окружённый высокой массивной стеной.

Карнак. План. 1. Аллея сфинксов. 12 в. до н. э. 2. Большой двор с храмами фараонов Сети II и Рамсеса III. 3. Гипостильный зал. 15—13 вв. до н. э. 4. Двор. 5. Главная часть храма

бога Амона-Ра (16—12 вв. до н. э.) с руинами храма Среднего царства и храмом фараона Тутмеса III. 6. Храм бога Хонсу. 12 в. до н. э. Римскими цифрами обозначены пилоны.

Храм состоял из комплекса сооружений, расположенных по продольной оси храма: От Нила к храму вела дорога – аллея сфинксов.

Аллея сфинксов начинается от древней пристани на берегу Нила и ведет к первому пилону. Аллея была создана при Рамсесе II (XIX династия, Новое царство). Сфинксы с телом льва и головой барана. Баран — священное животное бога Амона. В правление фараона Нектанебо I (30-я династия, Птолемеев, Поздний период) трехкилометровая дорога, соединявшая храмы Луксора и Карнака, была украшена каменными изваяниями сфинксов.

Часть аллеи, начинавшаяся в Карнаке, состояла из сфинксов с телом льва и головой барана; от Луксорского храма шла аллея, в которой сфинксы имели человеческие головы. Вход в храм называется пилоны. Обычно перед ними воздвигали гигантские статуи фараона и позолоченные обелиски.

После пилон следовали несколько внутренних дворов, сменявших друг друга: обнесенный по периметру колоннадой двор – перистильный (перистиль). В центре двора располагался жертвенный камень.

Далее шел зал целиком заполненный колоннами – гипостильный (гипостиль). В Карнаке фараоном Рамзесом II был построен гигантский гипостильный двор (зал).

Его S - 5000 м². Насчитывает ок. 134 колонн, расположенных в 16 рядов. Н центральных – 23 м.

На капители каждой из них могло поместиться 100 человек. Здесь в полумраке подданные с особой силой ощущали величие и непостижимость божественного начала фараона, который создал этот храм.

За внутренними дворами-залами, в глубине храма была молельня, состоящая из нескольких помещений. Центром ее был зал, где на жертвенном камне находилась священная ладья со статуей главного бога - Амона.

В состав храма входили многочисленные хозяйственные помещения.

Обязательно на территории храма устраивались священные пруды.

Храм в Луксоре

Несколько меньше Карнака, но гармоничность и ясность скрашивают «чрезмерности». Посвящен также богу солнца Амону-Ра. Расположен на правом берегу Нила, в южной части Фив, в пределах современного города Луксор.

С Карнаком он был соединен мощёной аллеей сфинксов. Древнейшая часть — основана при Аменхотепе III. Рамсес Великий пристроил северный перистиль и пилон.

Луксор. Аллея сфинксов и пилоны. У северного входа Луксорского храма — четыре колосса и два обелиска, из которых один перевезен в 1830-е гг. в Париж, на площадь Согласия.

Аменхотеп III был одним из величайших фараонов-строителей, которых когда-либо знал Египет. Возле развалин его заупокойного храма в прошлом веке была раскопана аллея из сфинксов, изваянных из розового асуанского гранита. Два из них стоят ныне на Университетской набережной в Санкт-Петербурге напротив Академии художеств.

Луксор. Рамессеум – гипостильный зал, построенный Рамзесом Великим. Стройность колонн с капителями в виде раскрытых метелок и бутонов папируса производит неизгладимое впечатление.

Таким образом, основные черты искусства Древнего Египта: *каноничность, символичность, геометричность, массивность, сочетание стилизации и натуралистичности в одном изображении, устойчивость традиций и др.*

Древнее царство – создание единой державы, искусство выражало прежде всего мощь государства и непостижимость обожествляемой власти.

Среднее царство – колебание устоев, переоценка ценностей.

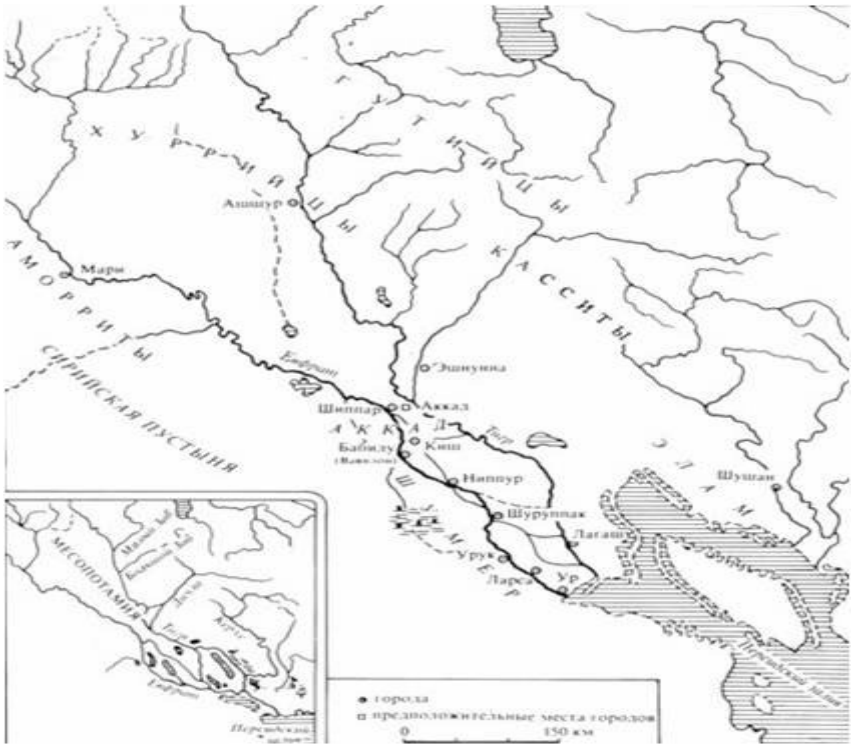
Новое царство – период расцвета, торжество египетской мощи.

Искусство древней Месопотамии и Междуречья

Месопотамия (Двуречье) – область в среднем и нижнем течении рек Тигр и Евфрат (в Западной или Передней Азии). Один из древнейших очагов цивилизации.

Междуречье – область только между реками Тигр и Евфрат, а Месопотамия включает в себя прилегающие к рекам территории.

Обе реки для Месопотамии — то же самое, что плодородный Нил для Египта. С марта по сентябрь разливаются они, неся мощные потоки воды с гор, и увлажняют землю, испещренную каналами искусственного орошения. Сказочно плодородные земли Двуречья уже в 4 тыс. до н.э. были заселены различными племенами. Большинство жителей юга составляли шумеры, а севера – аккадцы. Племена шумеров пришли из южной части Центральной Европы. Они не были аборигенами. Южная часть Двуречья была очень заболочена. Месопотамия была населена различными народами и не была защищена от вторжений непроходимыми песками, как Египет. Здесь – города-государства. Народы, враждовавшие между собой создали несколько культур, но все же есть общие черты.



Бронзовый век на Ближнем Востоке

Зиккурат в Уре — памятник шумерской архитектуры бронзового века. На Ближнем востоке 3 периодам соответствуют следующие датировки (даты очень приблизительные):

1. Ранний бронзовый век (3500-2000 д.н.э)
2. Средний бронзовый век (2000—1600 д.н.э)
3. Поздний бронзовый век (1600—1200 д.н.э)

Каждый главный период может быть разделен на более короткие подкатегории: как пример РБВ I, РБВ II, СБВ IIa и т.д.

Бронзовый век на Ближнем востоке начался с Анатолии (современная Турция), горы Анатолийского нагорья обладали богатыми залежами меди и олова. Также медь добывалась на Кипре, в Древнем Египте, Израиле, Иране и вокруг Персидского залива. Медь обычно смешивалась с мышьяком, и всё же растущие потребности в регионе в олове привели к созданию торговых маршрутов, ведущих из Анатолии.

Также морскими маршрутами медь импортировалась в Древний Египет и Месопотамию. Ранний бронзовый век характеризирован урбанизацией и появлением городов-государств, а также появлением письменности (Урук, четвёртое тысячелетие до н. э.). В Среднем бронзовом веке произошла существенная расстановка сил в регионе, (амориты, хетты, хурриты, гиксосы и возможно израильтяне). Поздний бронзовый век характеризирован конкуренцией мощных государств региона и их вассалов, (Древний Египет, Ассирия, Вавилония, хетты, митаннийцы).

Обширные контакты были установлены с эгейской цивилизацией, (ахейцы), в которой медь играла немаловажную роль. Бронзовый век на Ближнем востоке завершился

историческим явлением, которое в среде профессионалов принято называть бронзовый коллапс.

Это явление отразилось на всём Восточном Средиземноморье и Ближнем востоке. Железо появилось на Ближнем востоке, и тоже в Анатолии уже в Позднем бронзовом веке. Вступление в силу железного века ознаменовалось скорее политическими мотивами, чем прорывом в области металлургии.

Периодизация:

1. Искусство Шумера. 5 тыс. – 2400 г. до н.э.;
2. Шумеро-Аккадское искусство. 2400 – 1997 гг. до н.э.;
3. Искусство Древнего Вавилона (Старовавилонский период). Начало 2 тыс. – до нач. 1 тыс. до н.э.;
4. Искусство Ассирии. нач. 1 тыс. – кон. 7 в. до н.э. (605 г. до н.э. - уничтожена Мидией и Вавилонией). Период наивысшего могущества: 2-я пол. 8 – 1 пол. 7 в. до н.э.;
5. Искусство Нового Вавилона. Кон. 7 в. - 6 в. до н.э. В 539 г. до н.э. завоевана персами.

Религия

Из-за постоянного перехода власти от города к городу, не было мечты продлить в заупокойном мире блага жизни. Жестокая борьба без пощады для побежденных породила мировоззрение, что смерть неизбежна и ужасна.

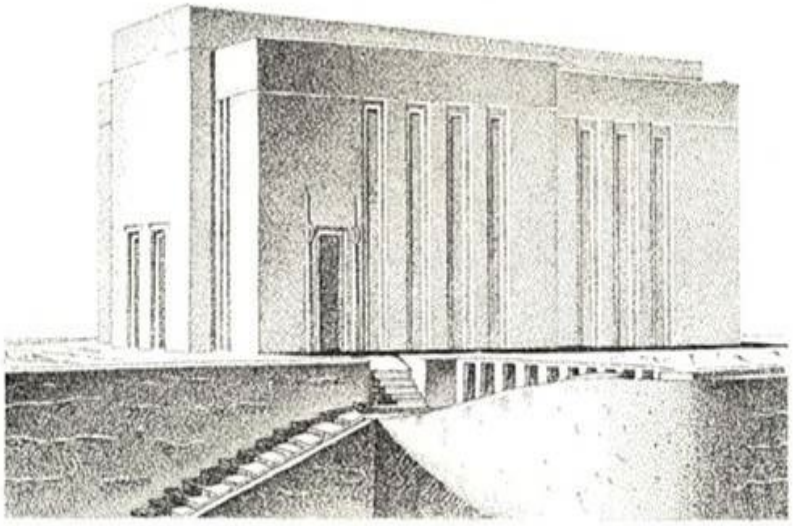
Искусство отражает помыслы не о загробном, а о настоящем – борьба за власть, жизнь, зависящая от воли высших сил. Письменность – клинопись. Древнейший шумерский эпос – об отважном Гильгамеше.

Искусство Шумера. 5 тыс. – 2400 г. до н.э.

Шумерские города: Ур, Урук, Лагаш, Киш и др. Все древние цивилизации начинались с керамических культур. Почему керамическая? Необходима была посуда. В 5 тыс. до н.э. уже были домашние животные.

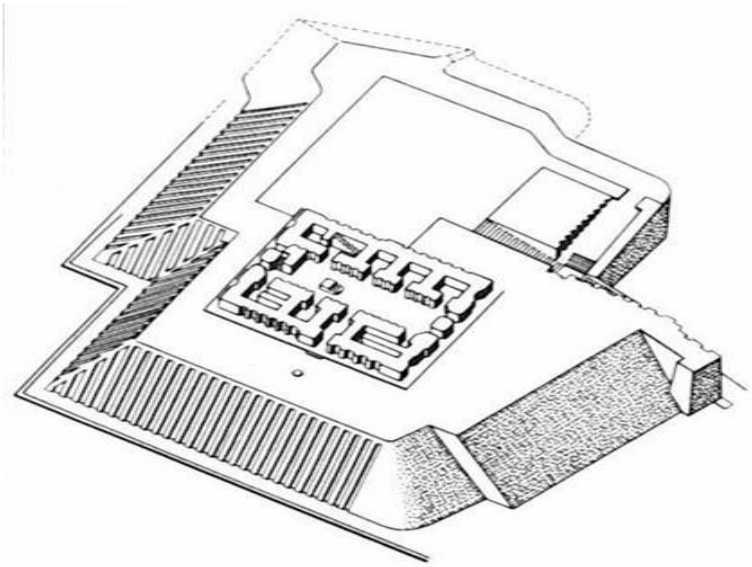
Керамика. Крестообразную форму образуют 4 обнаженные женские фигуры с развевающимися волосами – свастика (существует с 6 тыс. до н.э.). Символизирует: солнце, звезды, бесконечность, образуя мальтийский крест. Шахматные поля – горы.

В середине 4 тыс. до н.э., в период возвышения города Урук была изобретена рамка для кирпича-сырца, который не обжигали, а сушили на солнце. Началось возведение храмов прямоугольной конфигурации. Главные помещения были окружены подсобными помещениями. Особенности архитектуры Двуречья во многом объясняются природными условиями. На данной территории не было леса и камня, поэтому основным строительным материалом стал кирпич-сырец. Даже храмы и дворцы строили из сырца. Иногда здания облицовывались обожженным кирпичом, отделывались привозным камнем и деревом. На хижины и хозяйственные постройки обычно использовался тростник.



Белый храм в Уруке. Сер. 4 тыс. до н.э. (время Гильгамеша).

Был побелен известью – отсюда название.



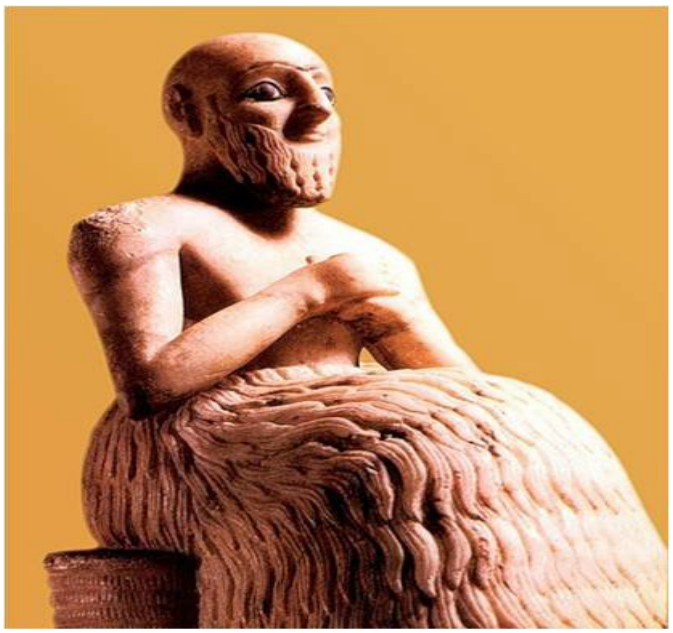
Реконструкция белого храма.

Храм был главным городским зданием. Его возводили в центре города на платформе, утрамбованной из глины, к которой с двух сторон вели лестницы-пандусы. Плоские выступы-лопатки сохраняли от осыпания и декорировали поверхность стен. Святилище – дом бога – было сдвинуто к краю платформы и имело внутренний открытый дворик.

Внутри храм богато украшался перламутром, мозаикой из разноцветных (красный, черный, белый) гвоздей, вбитых в сырец.

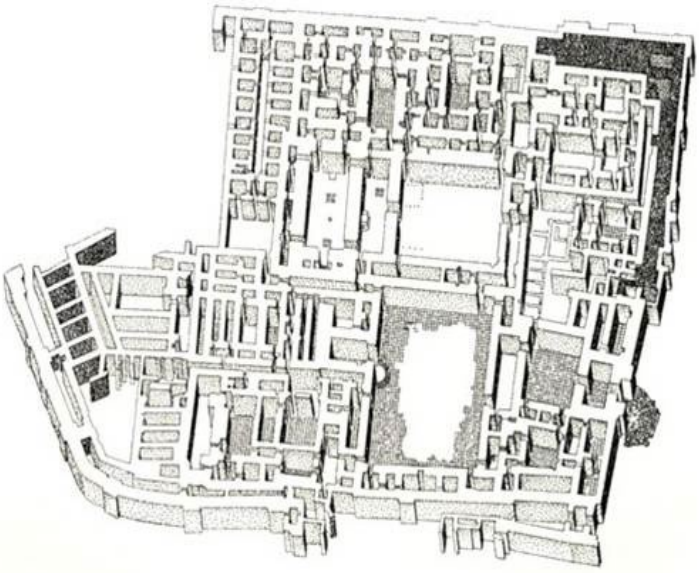
Полуколонны Красного здания в Уруке.

На рубеже 4 – 3 тыс. до н.э. жречество выделяется в отдельную касту, право быть жрецом передается по наследству. В 3 тыс. до н.э. усиливается расслоение классов.



Эбих-иль из г. Мари. Алебастр. Н – 19 см. начальник житниц г.Мари. Вечно молится о благодати.

Вроде детство и примитивизм, но выполняет все социальные и культовые задачи. Система передачи этнических черт: большой лоб, узкие губы. Сомкнутые руки – просьба об умилостивлении. Инкрустация глаз. Плечи, борода, юбка – разные текстуры материалов.



Дворец в Мари.

Аб-У, божество из г. Эшнунна.

Известняк, глаза из апсидиана. Бог-отец, всевидящий глаз. Роскошная растительность – признак плодородия (способность производить все живое).

Мастерство исполнения декоративно-прикладных вещей:

Арфа из царской гробницы в Уре. Ок. 2600 г. до н.э.

Резонатор арфы из царской гробницы в Уре. Золото и лазурит. Могучая голова быка великолепна.

Арфа. Панель с перламутровой инкрустацией.

Человеческими чертами наделены животные. Осел играет на арфе, танцующий медведь… монументальность + ювелирная тонкость.

Шумеро-Аккадское искусство. 2400 – 1997 гг. до н.э.

Ок. 2400 г. до н.э. аккадский царь Саргон Древний объединил Шумер, всю Месопотамию и Элам. Центром первого крупного государства Двуречья (Передней Азии) стал город Аккад, расположенный в северной части Южного Двуречья.

Правление становится самодержавным, храмовые земли превращаются в царские.

Голова Саргона Древнего (Аккадского). 23 в. до н.э. Суровая властная личность.

Победная стела Нарам-Сина (преемника Саргона Древнего). Эпос в камне. Ритмичное восхождение на гору царских воинов. Построчное повествование. Ясность композиции. Гордость торжества над врагом. Над гигантской фигурой царя только звезды.

Город Лагаш (шумерские земли)

В 22 в. до н.э. правитель города и жрец Гудеа развивает бурное строительство. Из-за недолговечности кирпича-сырца постройки не сохранились. В городском храме были найдены более полутора десятка каменных скульптур. Они высечены из диорита почти в натуральную величину. Впервые в истории Двуречья они созданы монументальными, до двух метров, тщательно отполированы. Статика и фронтальность постановки фигур, их общая массивность. Шумерцы умели скупыми, но выразительными средствами передавать величие и достоинство человека.

Статуэтка Гудеа из Лагаша. Голова Гудеа. Статуя Гудеа.

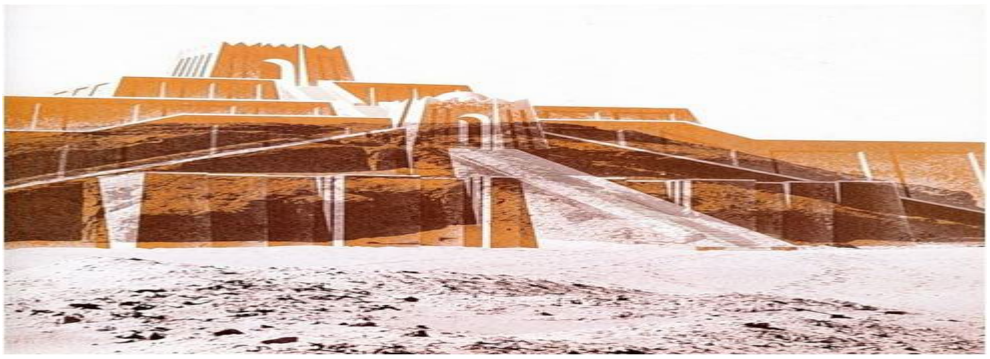
Город Ур

Как и в других городах центром Ура являлся храм - зиккурат. Зиккурат- это высокая башня, опоясанная выступающими террасами, и создающая впечатление нескольких башен, уменьшающихся в объеме.

Чередование подчеркивалось раскраской:

- нижняя терраса была окрашена черным битумом,
- вторая – облицована обожженным красным кирпичом,
- третья была побелена.

Уступов зиккурата в последствии делали. Озеленение террас придавало яркость и живописность. Верхняя башня, к которой вела высокая лестница иногда увенчивалась золоченым куполом. Храм – дом божества, которому принадлежал город. Ему полагалось жить на высоте. Поэтому в зиккуратах делали от 3 до 7 трасс. Кроме обрядов жрецы делали астрономические наблюдения с зиккурата.



Зиккурат Ур-Намму. Реконструкция.

Величавый зиккурат в Уре, возвышаясь над постройками, выражал идею могущества богов и обожествленного царя.

Искусство Древнего Вавилона

Старовавилонский период. Нач. 2 тыс. – до нач. 1 тыс. до н.э.

Период наивысшего расцвета Старовавилонской цивилизации - при царе Хамураппи (18 в. до н.э.). И в том месте, где реки сближались больше всего, на левом берегу Евфрата стоял город Вавилон. При царе Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.) город объединял под своим главенством все области Шумера и Аккада.Слава Вавилона и его царя гремела во всем окружающем мире. Величайшей заслугой Хаммурапи стало создание свода законов – конституции.

Стелла Хаммурапи. Высокий рельеф украшал столб, на котором записаны законы. Монументальность и живописность. Бог солнца Шамаш вручает царю символы власти (жезл и магическое кольцо).

Искусство Ассирии

нач. 1 тыс. – кон. 7 в. до н.э.

Ассирийцы трансформировали религию, культуру и искусство Вавилоннии, значительно огрубив их, но и наделив новым пафосом могущества, как сделали римляне с греками. Они распространили свое могущество от Синайского полуострова до Армении. Даже сам Египет был завоеван на короткое время ими.

В искусстве – пафос силы, прославление мощи, победы и завоеваний ассирийских властителей.

Период наивысшего могущества: 2-я пол. 8 – 1 пол. 7 в. до н.э.

Крылатый бык Шеду из дворца Саргона II. 2 пол. 8 в. до н.э. Алебастр. Величественны и фантастичны. Возвышались у входа во дворец. Быки в тиарах с высокомерными человеческими лицами, сплошь закручены завитки бороды, 5 тяжелых, все под собой попирающих копыт. Охранял царские чертоги. Сбоку – устрашающее тяжестью движение, спереди – грозный покой.

Ниневия. Для ассирийской державы характерна не культовая, а светская грандиозная дворцовая архитектура и светские сюжеты в интерьерных росписях и рельефах.

Сцены большой царской охоты. Рельеф из дворца Ашшурбанипала в Ниневии. Сер. 7 в. до н.э.

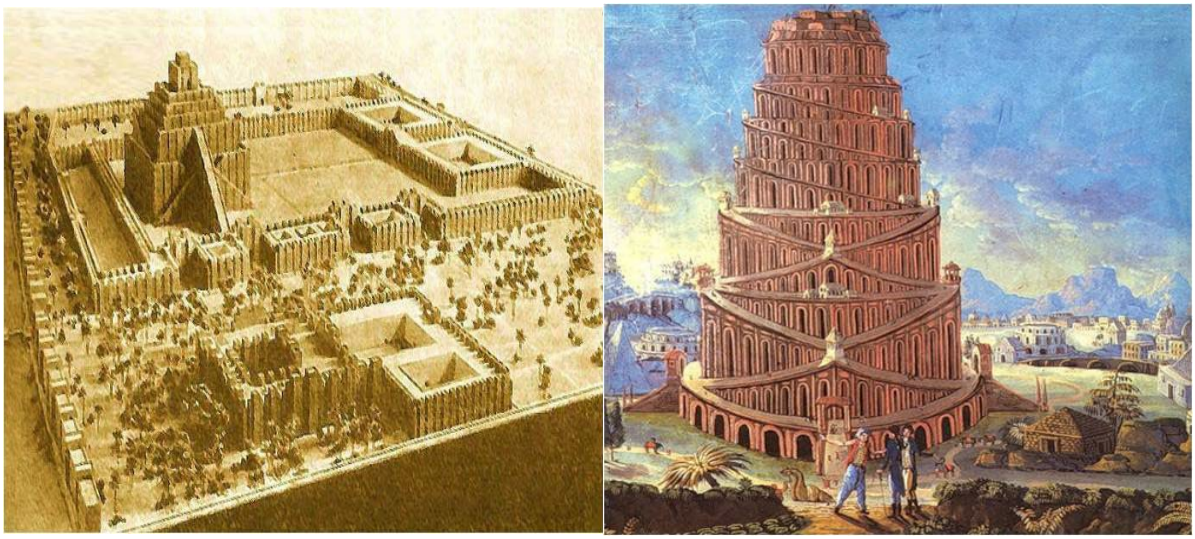
Искусство Нового Вавилона

Кон. 7 в. - 6 в. до н.э. В 539 г. до н.э.

В 605 г. до н.э. Ассирия была завоевана и уничтожена Мидией и Вавилонией. Вавилонская башня. Реконструкция. Знаменитая по Библии Вавилонская башня была семиярусным зиккуратом высотой в 90 м. Построена при царе Нимроде. Ассирийский зодчий Арадахдешу.

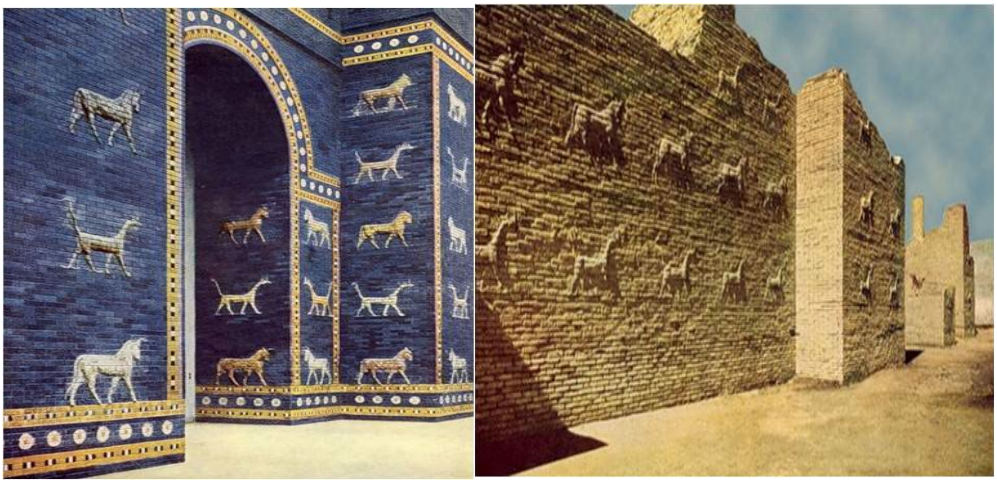
Святилище посвящалось главному богу Мардуку. Было скорее всего увенчано золочеными рогами. Святилище сверкало голубовато-лиловыми глазурованными кирпичами.

По описаниям Геродота внутри была установлена статуя божества из золота весом ок. 2,5 т.



Зиккурат Этеменанки - Вавилонская башня (макет). Вавилонская башня. Художник 18 в.

Ко времени правления царя Навуходоносора относятся знаменитые Сады царицы Семирамиды. Археологами найдена система колодцев. Воду на террасы подавали рабы, крутя огромное колесо. Во времена царя Навуходоносора Вавилон - непреступная твердыня. Стены города с бесчисленными башнями так велики, что по ним могли свободно разъехаться две колесницы, запряженные четверкой лошадей.



Ворота Иштар. Реконструкция. Стены дороги перед воротами Иштар были облицованы голубым глазурованным кирпичом и украшены рельефным фризом.

Стена с рельефным фризом. Украшены символическими изображениями бога Мардука – драконами.

В целом искусство Нового Вавилона не создало нового и оригинального, но повторяло с большей пышностью, порой даже чрезмерной, образцы, созданные древней Вавилонией и Ассирией.

Династия Ахименидов. Персидская империя

539 - 330 гг. до н.э.

Прежде всего это дворцовое и придворное искусство. Дворцовые ансамбли в Пасаргадах, Персеполе, Сузах.

Портрет Дария. Военачальники Дария. Мидийская и персидская гвардии

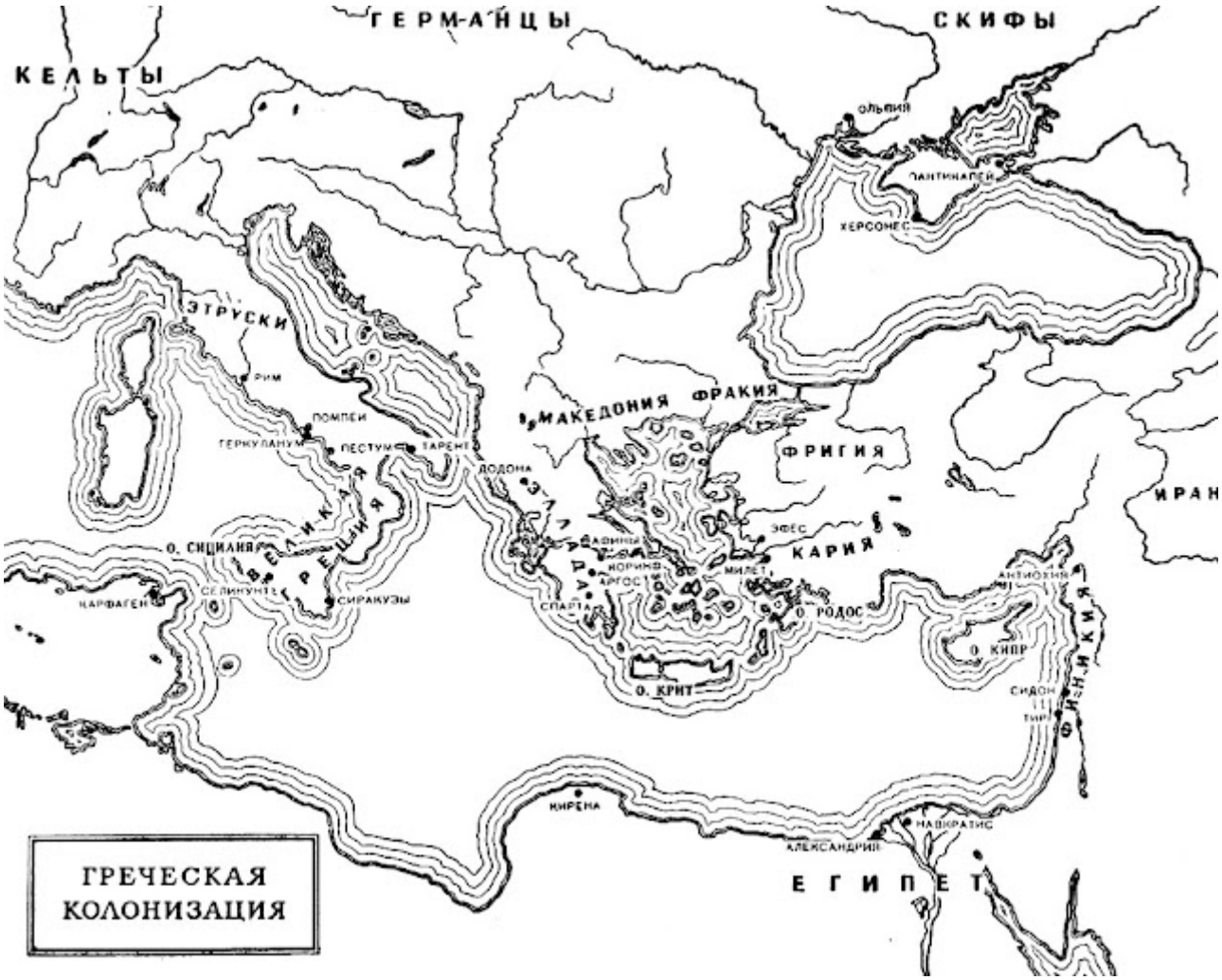
Античное искусство
Древняя Греция.

Искусство Древней Греции сыграло важнейшую роль в развитии культуры и искусства человечества. Оно было определено общественным и историческим развитием этой страны, глубоко отличным от развития стран Древнего Востока. В Греции, несмотря на наличие рабства, огромную роль играл свободный труд ремесленников, - до тех пор, пока развитие рабовладения не оказало на него своего разрушительного действия.

В Греции сложились в рамках рабовладельческого общества первые в истории принципы демократии, давшие возможность развиваться смелым и глубоким идеям, утверждающим красоту и значимость человека.

При переходе к классовому обществу, в Древней Греции сформировался ряд небольших городов-государств, так называемых полисов. Несмотря на наличие многочисленных экономических, политических, культурных связей, полисы были независимыми государствами и вели каждый свою политику.

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ



Этапы развития искусства Древней Греции:

1. **Гомеровская Греция** (12-8 вв. до н.э.) - время распада родовой общины и зарождения рабовладельческих отношений. Появление эпоса и первых, примитивных памятников изобразительного искусства.

2. **Архаика**, или период образования рабовладельческих городов-государств (7-6 вв. до н.э.) - время борьбы античной демократической художественной культуры с остатками и пережитками старых общественных отношений. Сложение и развитие греческой архитектуры, скульптуры, ремесел, расцвет лирической поэзии.

3 **Классика**, или период расцвета греческих городов-государств (5-4 вв. до н.э.) - период высокого расцвета философии, естественонаучных открытий, развитие поэзии (особенно драмы), подъема в архитектуре и полной победы реализма в изобразительных искусствах. В конце этого периода наступает первый кризис рабовладельческого общества, развитие полиса приходит к упадку, что во второй половине 4 века вызывает кризис искусства классики.

3. **Эллинистический период** (конец 4-1 вв. до н.э.) - период кратковременного выхода из кризиса путем образования больших империй. Однако, очень скоро наступило неизбежное обострение всех неразрешимых противоречий рабовладения. Искусство теряет дух гражданственности и

народности. В дальнейшем эллинистические государства были завоеваны Римом и включены в состав его державы.

Полисы постоянно враждовали друг с другом, правда, объединялись в случае нападения на Грецию общего врага (так было с Персией и Македонией). Каждый гражданин имел право участвовать в управлении государством. Естественно, что и среди свободных граждан были внутренние противоречия, часто выражавшегося в борьбе демоса (народа) против представителей аристократии.

В Древней Греции особенно ценили физическую силу и красоту: были организованы общегреческие состязания в Олимпии (Пелопоннесский п-ов). По олимпиадам велся счет времени, а победителям воздвигали статуи. Большое значение в развитии эстетического восприятия имели театральные представления, первоначально связанные с культовыми празденствами, в том числе в честь покровителей полисов (например, праздник Больших Панафиней для афинян).

Религиозные воззрения греков сохранили свою связь с народной мифологией, таким образом религия переплеталась с философией и историей. Характерная черта мифологической подосновы греческого искусства - это ее антропоморфизм, то есть глубокое очеловечение мифологических образов.
Памятники древнегреческого искусства большей частью не дошли до нас в подлинниках, многие античные статуи известны нам по мраморным древнеримским копиям.

В эпоху расцвета Римской империи (1-2 вв. н.э.) римляне стремились украшать свои дворцы и храмы копиями прославленных греческих статуй и фресок. Так как почти все крупные греческие бронзовые статуи были расплавлены в годы гибели античного общества, а мраморные - в большей части разрушены, то часто только по римским копиям, обычно еще и неточным, можно судить о ряде шедевров греческой культуры. Греческая живопись в подлинниках также почти не сохранилась.

Большое значение имеют фрески позднеэллинистического характера, воспроизводящие иногда более ранние образцы. Некоторое представление о монументальной живописи дают изображения на греческих вазах. Также большое значение имеют письменные свидетельства, самые известные из них: «Описание Эллады» Павсания, «Естественная история» Плиния, «Картины» Филостратов, старшего и младшего, «Описание статуй» Каллистрата, «Десять книг об архитектуре» Витрувия.

Искусство Гомеровской Греции

(12 - 8 вв. до н.э.)

Это время отразилось в эпических поэмах - «Илиаде» и «Одиссее», автором которых считают Гомера. В гомеровский период греческое общество в целом сохраняло еще родовой строй. Рядовые члены племени и рода были свободными земледельцами, отчасти пастухами. Рабство имело эпизодический и патриархальный характер, рабский труд применялся

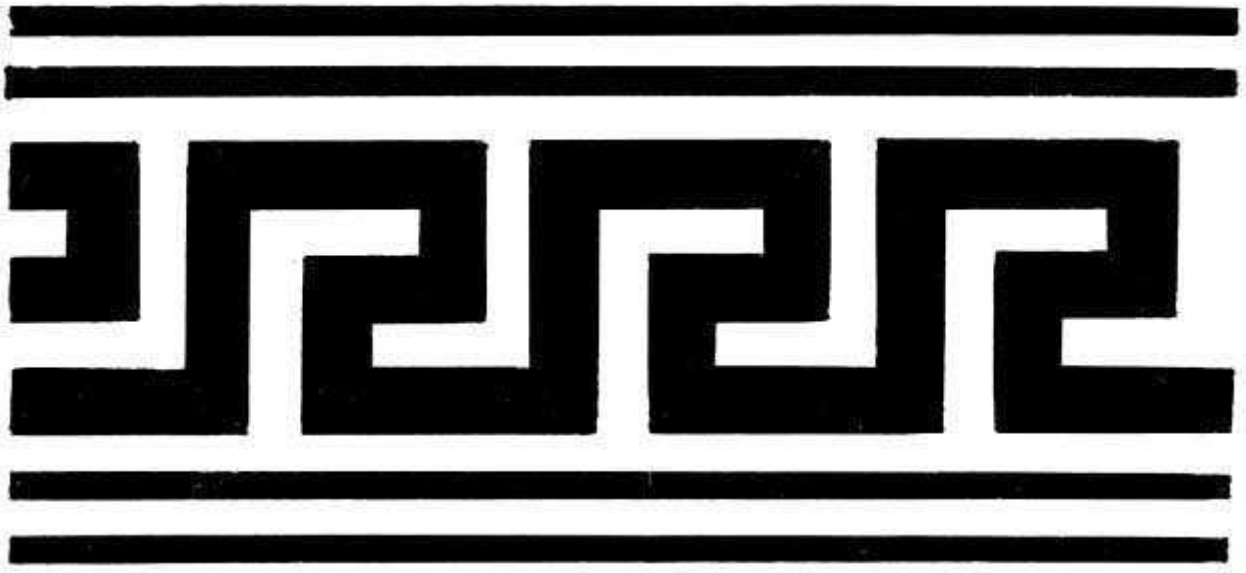
(особенно вначале) преимущественно в хозяйстве племенного вождя и военного предводителя - басилевса. Басилевс являлся главой племени, и объединял в своем лице судейскую, военную и жреческую власть. Он управлял общиной совместно с советом старейшин - буле. В наиболее важных случаях собиралось народное собрание - агора.

Зародившаяся в гомеровский период монументальная архитектура древнегреческих храмов использовала и по-своему переработала сложившийся в Микенах и Тиринфе тип мегарона - зала с сенями и портиком. Экспрессивный орнаментальный характер Эгейского мира был чужд художественному сознанию древних греков.

Самыми ранними из дошедших до нас художественными произведениями являются вазы «геометрического стиля», украшенные орнаментом, нанесенным коричневой краской по бледно желтому фону глиняного сосуда.

Наиболее полное представление об этом стиле дают дипилонские вазы. Это очень большие сосуды, иногда в рост человека, имели погребальное или культовое назначение.

На дипилонских амфорах орнамент особенно обилен: узор чаще всего состоит из чисто геометрических мотивов, в частности плетенки-меандра (меандровый орнамент сохранился на всем протяжении развития греческого искусства). Также применялся схематизированный растительный и животный орнамент.



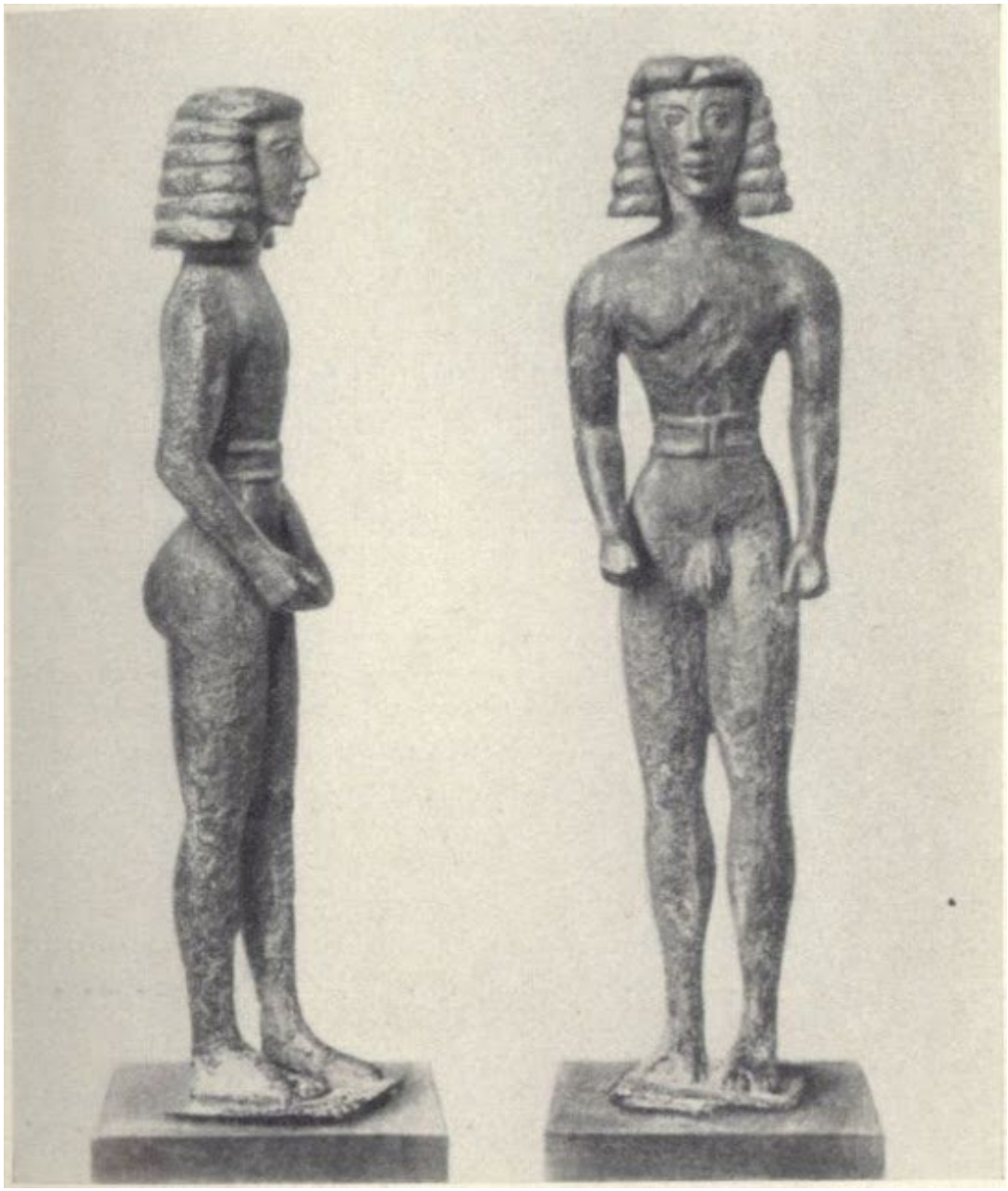
стамнос
пелика
амфора
псиктер
кратер
ойнохоя
чернофигурная гидрия
киаф
арибалл
алабастр
пиксида
скифос
ритон
килик
канфар
лутрофор
лекиф
аскос

Важной особенностью более поздних дипилонских ваз является введение в узор примитивных сюжетных изображений со схематизированными фигурами людей. Эти сюжетные мотивы очень разнообразны: обряд оплакивания умершего, состязание колесниц, плывущие суда и т.п.

Скульптура этого периода дошла до нас только в виде мелкой пластики, большей частью культового характера. Это небольшие статуэтки, изображающие богов или героев, из терракоты, слоновой кости или бронзы.

«Конь» и «Геракл и кентавр», Олимпия

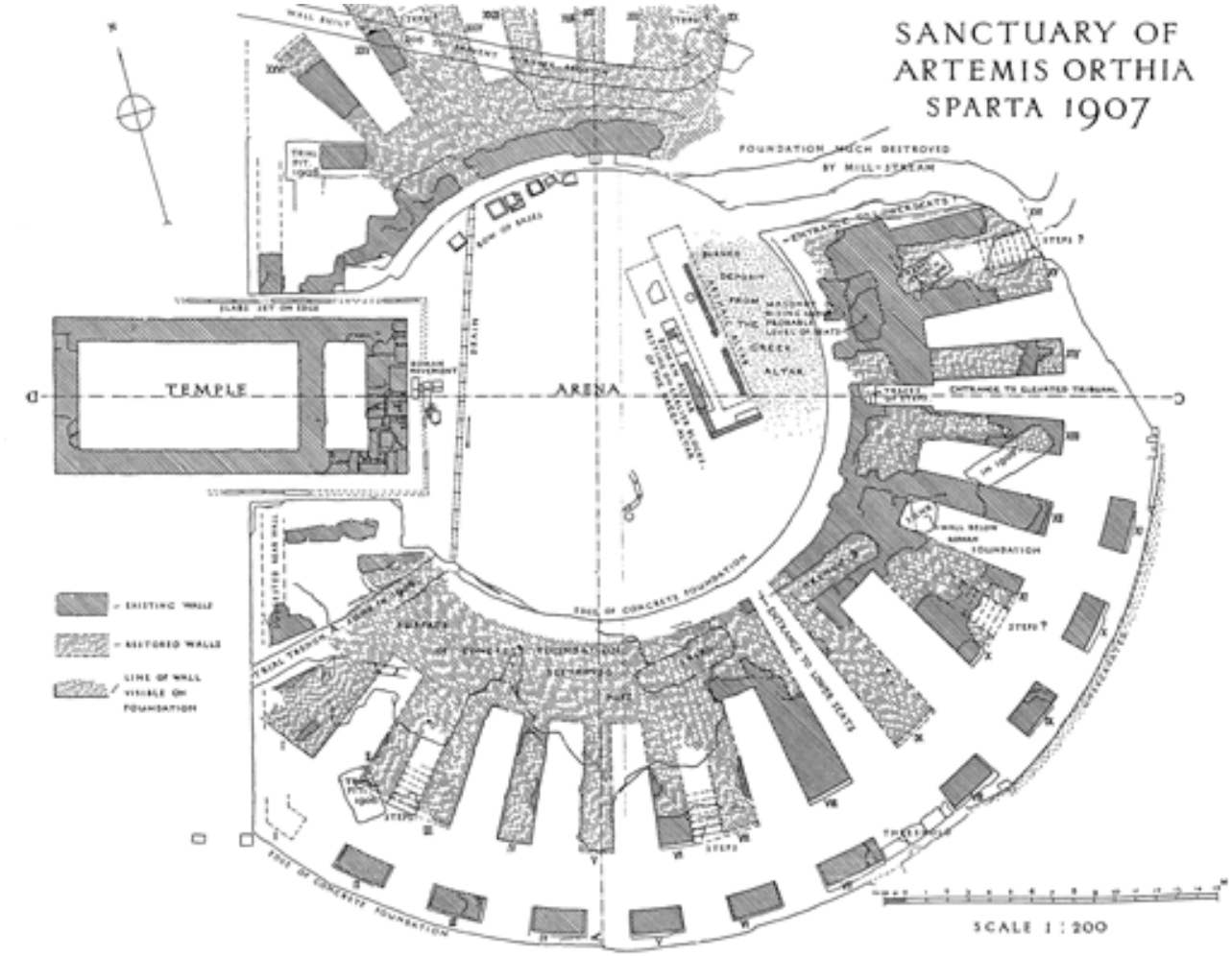
«Пахарь», Беотия

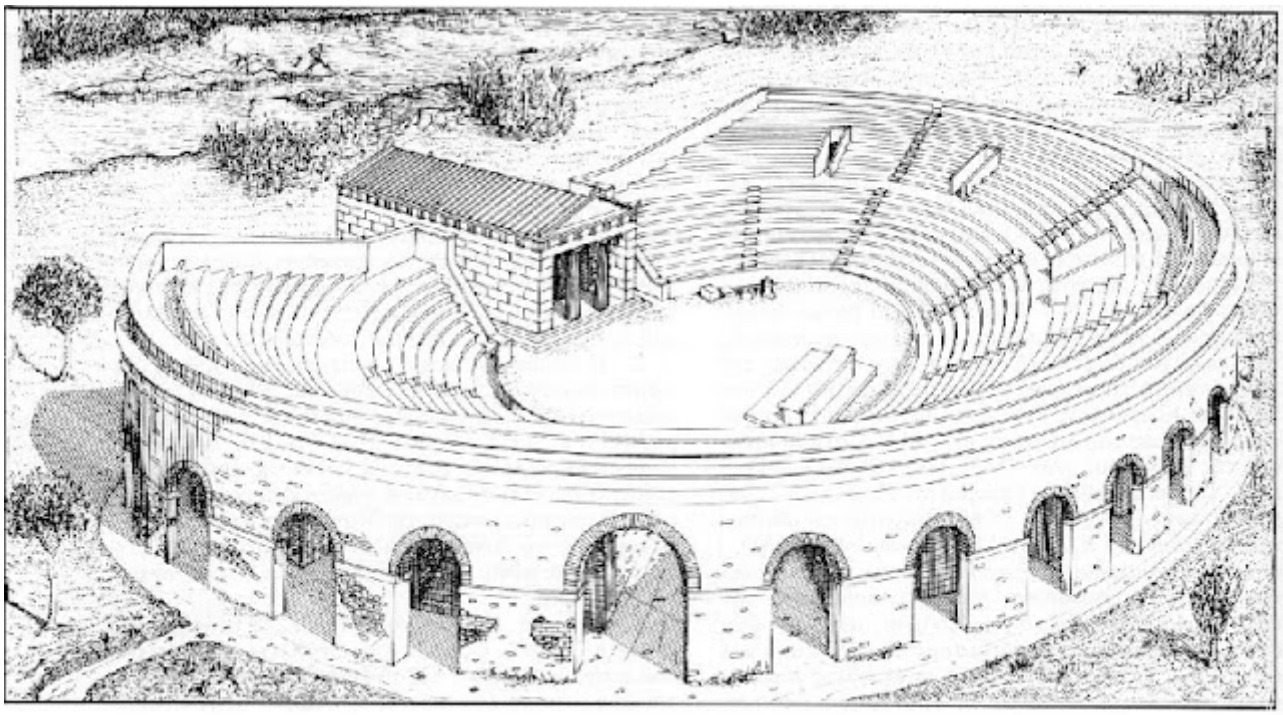


«Аполлон», Беотия

Монументальная скульптура гомеровской Греции до нашего времени не дошла. О ее характере можно судить по описаниям древних авторов. Основным видом такой скульптуры были были так называемые ксоаны - идолы, выполненные из дерева или камня.

К 8 веку до н.э. относятся остатки памятников ранней греческой архитектуры.





Храм Артемиды Орфии в Спарте (реконструкция)

Сохранились руины храма в Термосе в Этолии и храма в Дреросе на Крите. В них использовались некоторые традиции микенской архитектуры, главным образом общий план, подобный мегарону: очаг-жертвенник

помещался внутри храма, на фасаде ставились 2 колонны. Наиболее древние из этих сооружений имели стены из сырцового кирпича и деревянного каркаса на каменном цоколе.

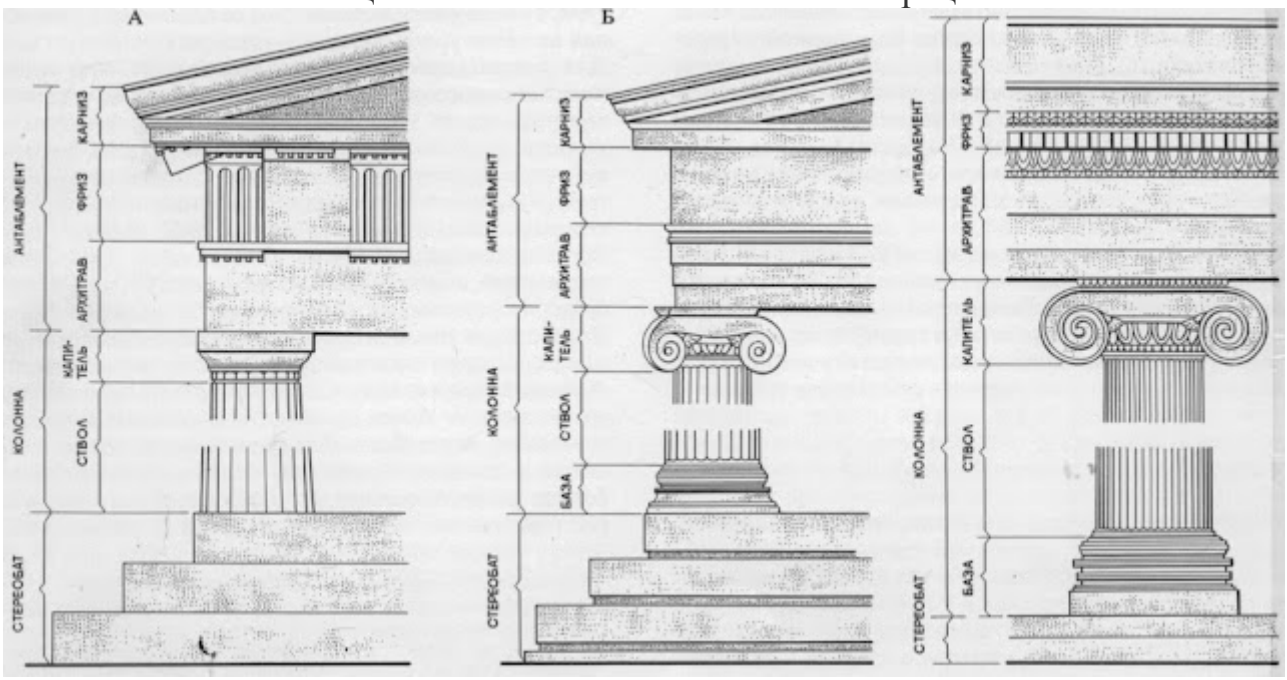
Искусство Греческой Архаики

(7-6 вв. до н.э.)

Власть главы племени - басилевса - еще в 8 в. до н.э. была сильно ограничена господством родовой аристократии - эвпатридов, сосредоточивших в своих руках богатство, землю, рабов - а затем, в 7 в. до н.э., исчезла вовсе. Период архаики стал временем ожесточенной классовой борьбы между родовой знатью и народом. Эвпатриды стремились к закрепощению свободных общинников, что могло повести греческое общество по пути восточных рабовладельческих государств.

Неслучайно, некоторые памятники этого времени напоминают древневосточное искусство. Полная или частичная победа широкой массы свободных крестьян, ремесленников и купцов привели к учреждению античного варианта рабовладельческого общества.

В течение 7-6 вв. до н.э. расширились греческие поселения - колонии образовались по берегам Средиземного и Черного моря. Особенно большое значение в дальнейшей истории древнегреческой культуры имели поселения в южной Италии и Сицилии - так называемая Великая Греция.



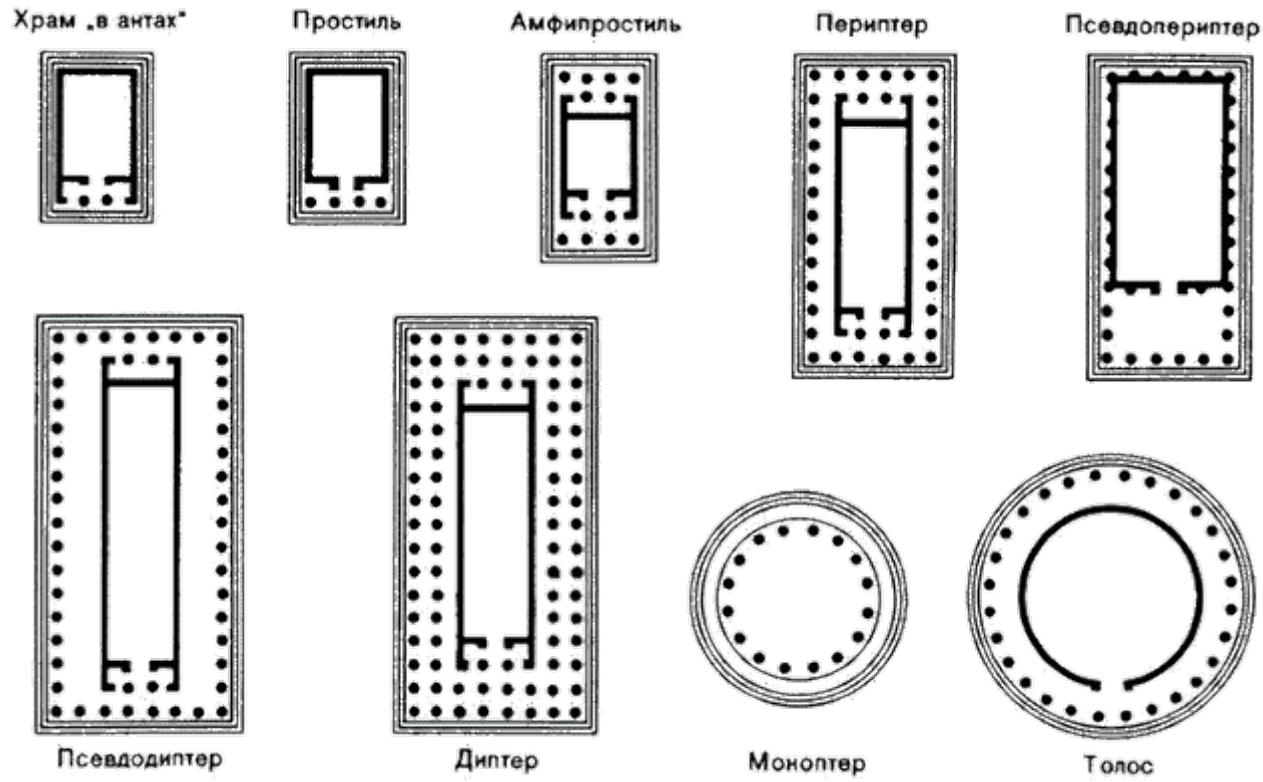
В период архаики складывается система архитектурных ордеров, которая легла в основу всего дальнейшего развития античной архитектуры.

В это же время расцветает сюжетная вазопись и постепенно намечается путь к изображению в скульптуре прекрасного, гармонически развитого человека. Также важно сложение лирической поэзии, которое означает интерес к миру личных чувств человека.

Эволюция греческой скульптуры

В целом искусство периода архаики условно и схематично. Античные мифы и сказания становятся предметом широкого отражения в изобразительных искусствах. К концу периода архаики в искусство все чаще стали проникать темы, взятые из реальной действительности. К концу 6 века до н.э. классические тенденции начинают приходить во все большее противоречие с методами и принципами архаического искусства.

Еще в глубокой древности искусство Греции создало новый тип здания, ставший отражением идей народа - греческий храм. Главным отличием от храмов Древнего Востока было в том, что он являлся центром важнейших событий общественной жизни граждан. Храм был хранилищем общественной казны и художественных сокровищ, площадь перед ним была местом собраний и празднеств. Архитектурные формы греческого храма сложились не сразу.



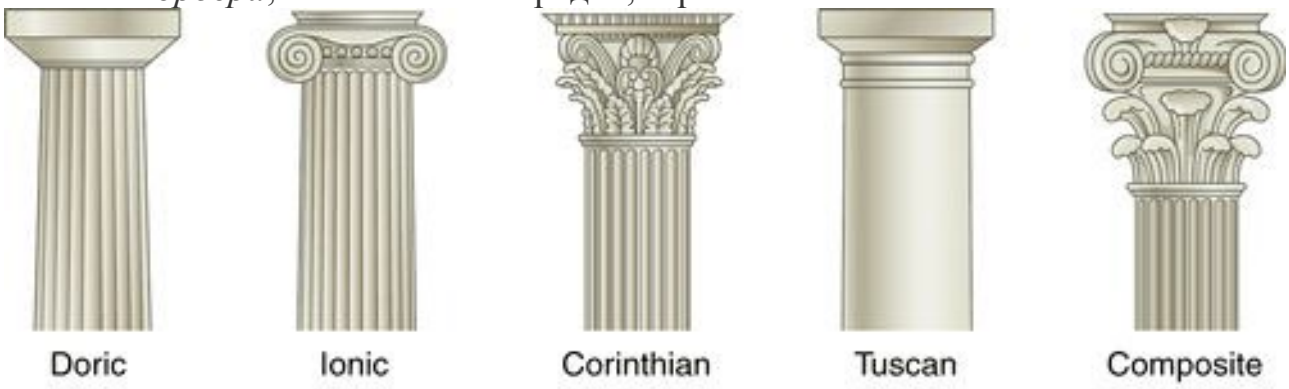
Типы греческих храмов

Храм, поставленный богу, был всегда обращен главным фасадом на восток, а храмы, посвящавшиеся обожествленным после смерти героям, обращались на запад, в сторону царства мертвых. Простейшим и древнейшим типом каменного архаического храма был *храм «в антах».* Он состоял из одного небольшого помещения - *наоса*, открытого на восток. На его фасаде, между *антами* (т.е. выступами боковых стен) были помещены 2 колонны. Для главного сооружения полиса он не подходил, поэтому чаще всего использовался как небольшое сооружение, например, сокровищница в Дельфах:

Более совершенным типом храма был *простиль*, на переднем фасаде которого были размещены 4 колонны. В *амфипростиле* колоннада украшала как передний, так и задний фасад, где был вход в

сокровищницу. Классическим типом греческого храма стал *периптер*, т.е. храм, имевший прямоугольную форму и окруженный со всех 4 сторон колоннадой. Основные элементы конструкции периптера просты и глубоко народны по своему происхождению.

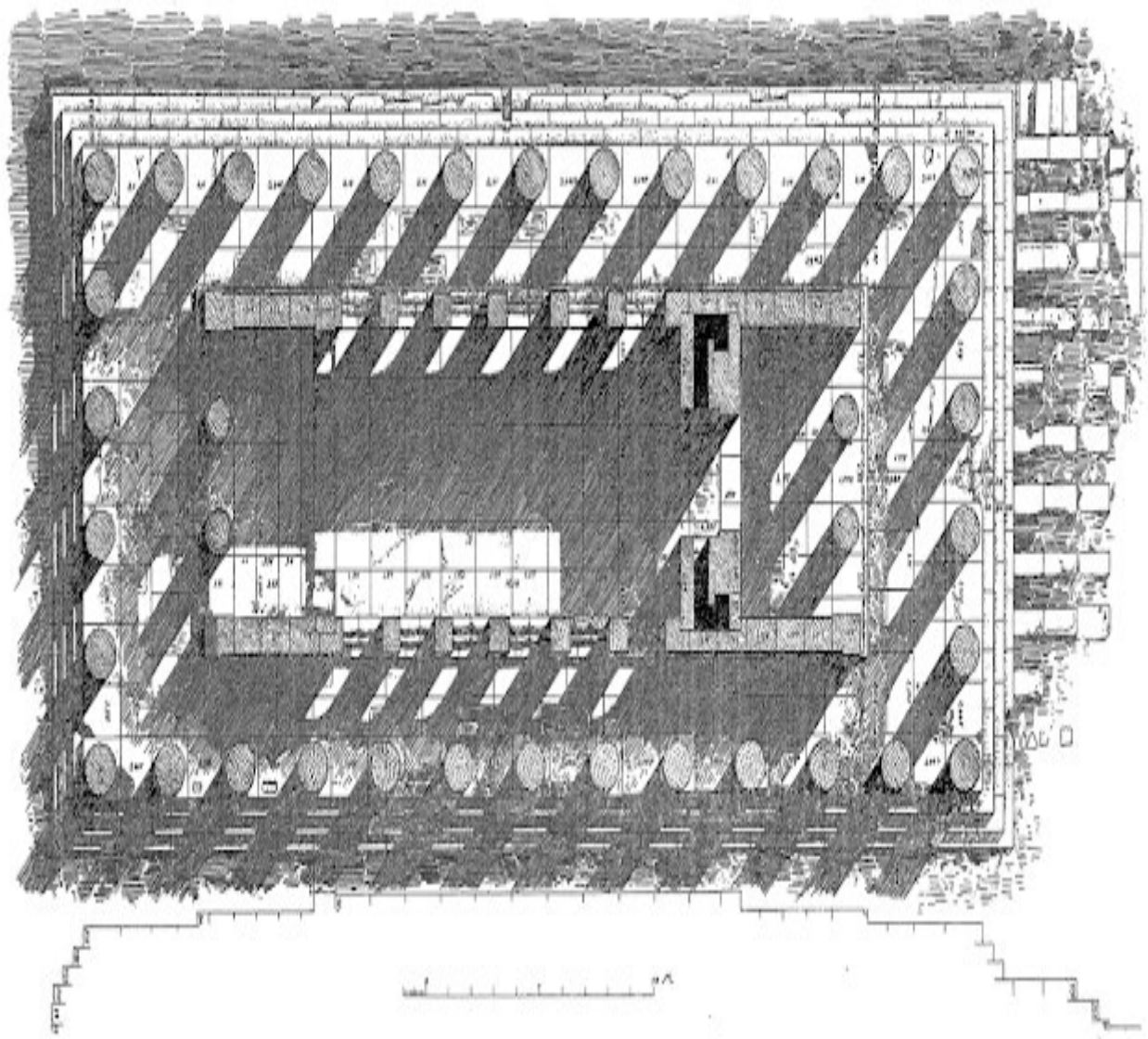
В своих истоках конструкция восходит к деревянному зодчеству с глинобитными стенами. Отсюда идет двускатная крыша и балочные перекрытия, колонны восходят к деревянным столбам. Архитекторы Древней Греции стремились развить художественные возможности, скрытые в конструкции здания. Так сложилась ясная и цельная художественно осмысленная архитектурная система, которая позднее, у римлян, получила название *ордера*, что означает порядок, строй.

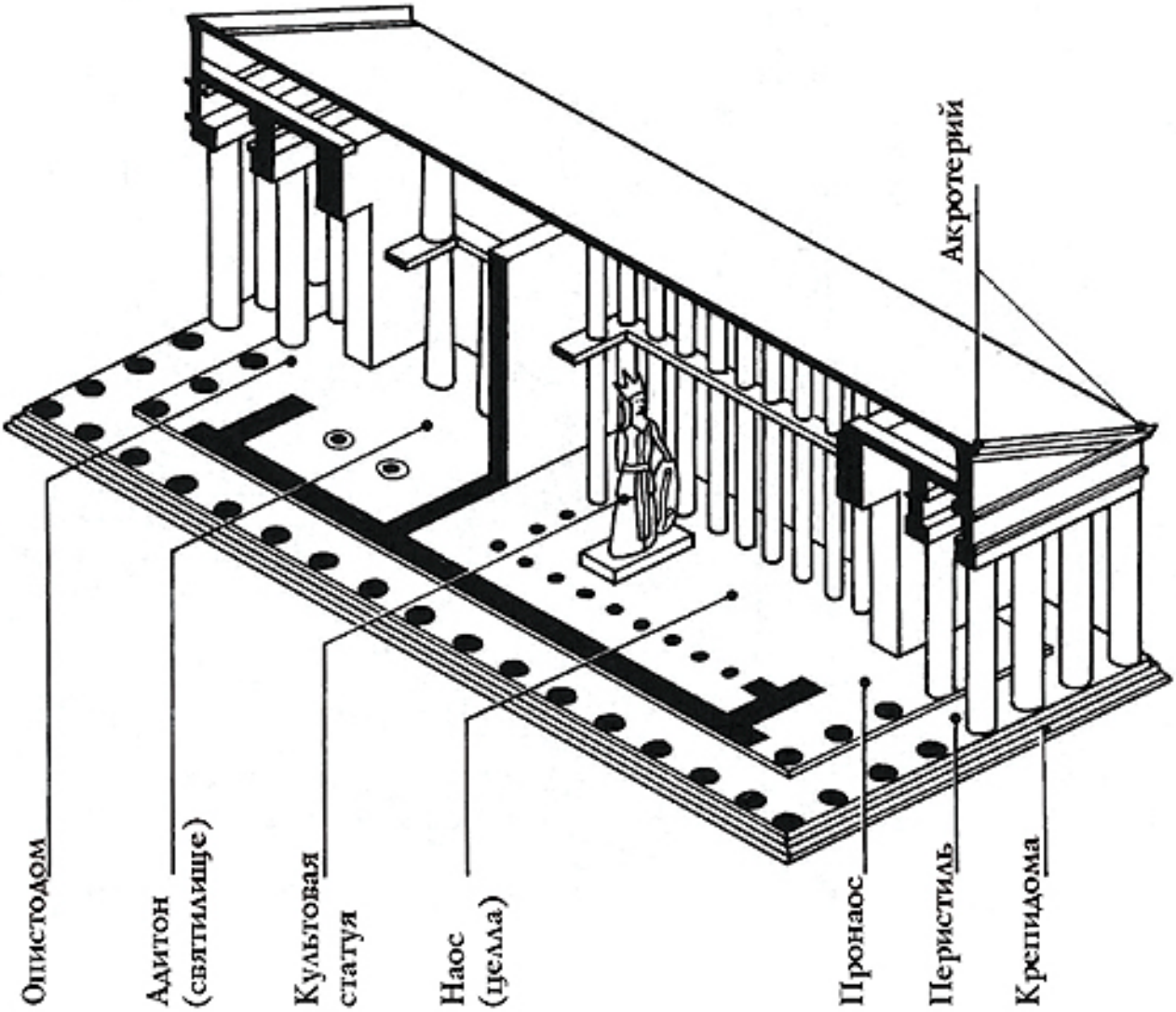


В эпоху архаики гречески ордер сложился в в двух вариантах - дорическом и ионическом. Это соответствовало двум основным местным школам в искусстве. *Дорический ордер* воплощал идею мужественности, а *ионический* - женственности. Иногда в ионическом ордере колонны заменялись кариатидами - статуями одетых женщин.

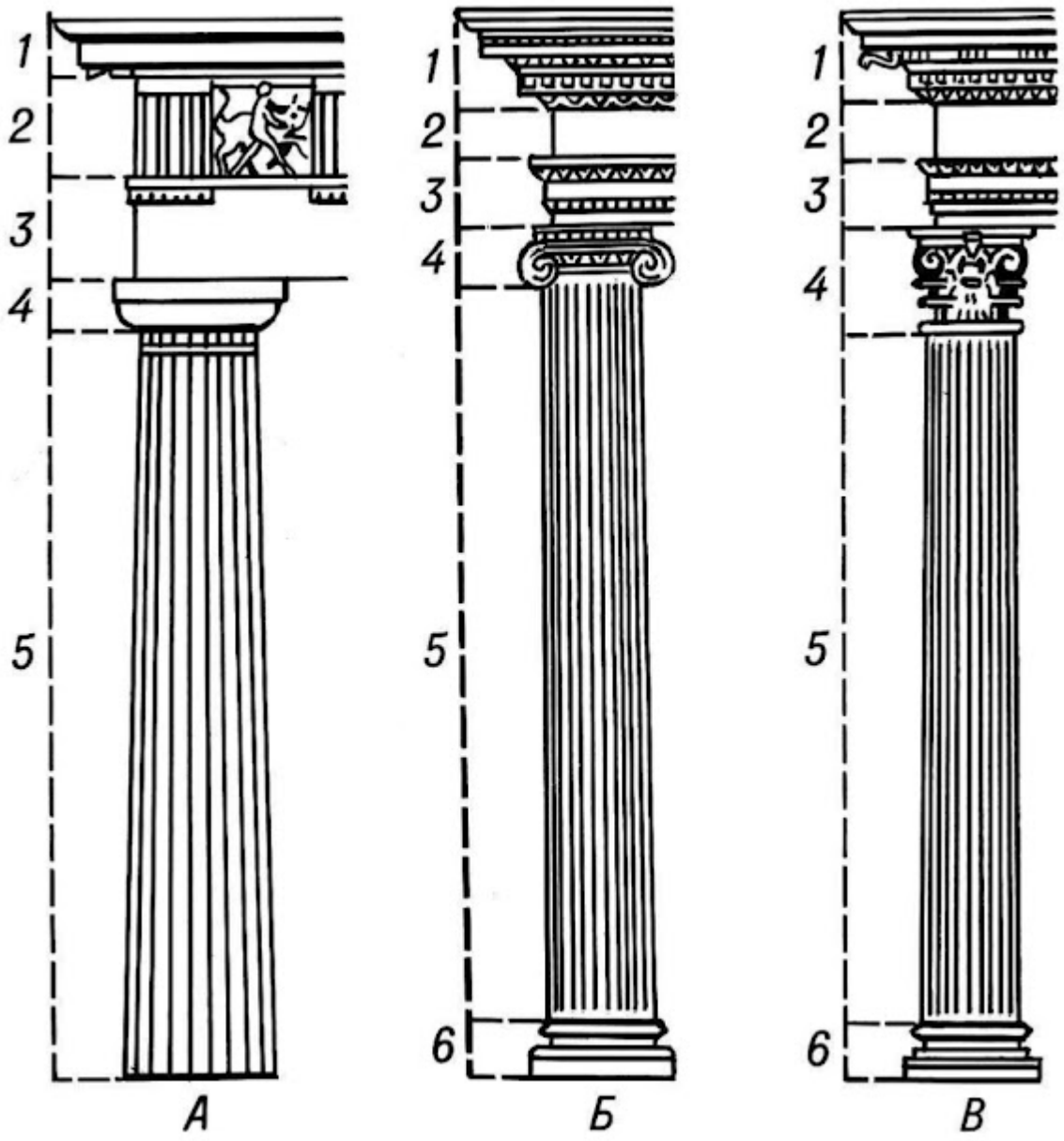
Греческая ордерная система не была трафаретом, механически повторяющимся в каждом решении. Ордер был общей системой правил, а решение всегда носило творческий индивидуальный характер и сообразовывалось не только с конкретными задачами строительства, но и с окружающей природой, а в период классики - и с другими зданиями архитектурного ансамбля.

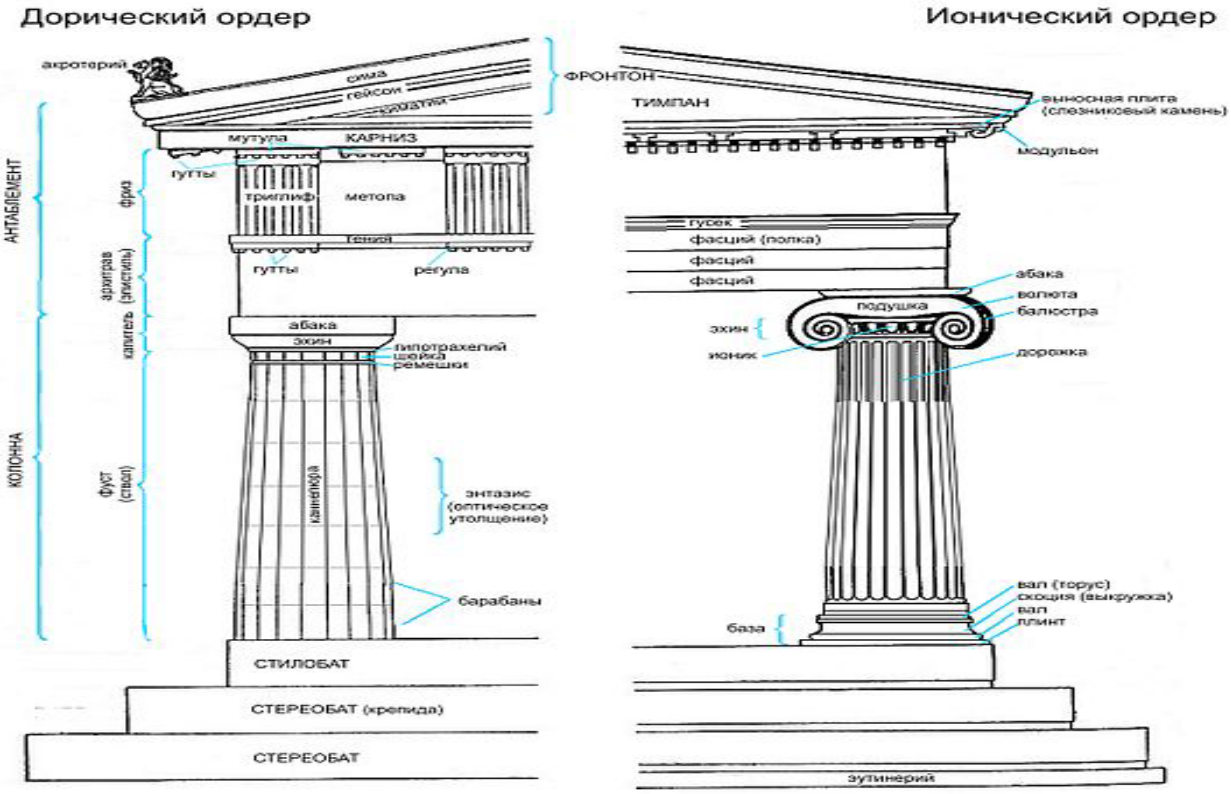
Дорический храм-периптер был отделен от земли каменным основанием - *стереобатом*, который состоял из 3 ступеней. Вход в *наос* (прямоугольное помещение храма) помещался за колоннадой со стороны главного фасада и был оформлен пронаосом, напоминающим по конструкции портик «храма в антах». Иногда кроме наоса существовал еще *опистодом* - помещение позади наоса, с выходом в сторону заднего фасада. Наос был со всех сторон окружен колоннадой - *«птерон»* (крыло, периптер - со всех сторон окрыленный храм).





Колонна была важнейшей частью ордера. Колонна дорического ордера в архаический период была приземистой и мощной - высота равна 4-6 нижним диаметрам. Ствол колонны был прорезан рядом продольных желобов - *каннелюр*. Колонны дорического ордера не являются геометрически точными цилиндрами, кроме общего сужения кверху они имели на высоте одной трети некоторое равномерное утолщение - *энтазис.*

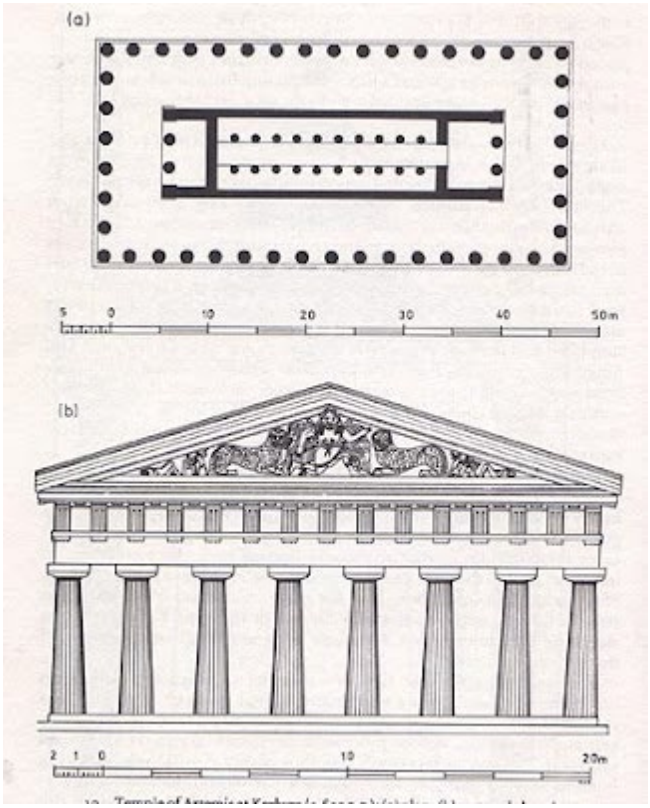

1
2
3
4
5
А
1
2
3
4
5
6
Б
1
2
3
4
5
6
В

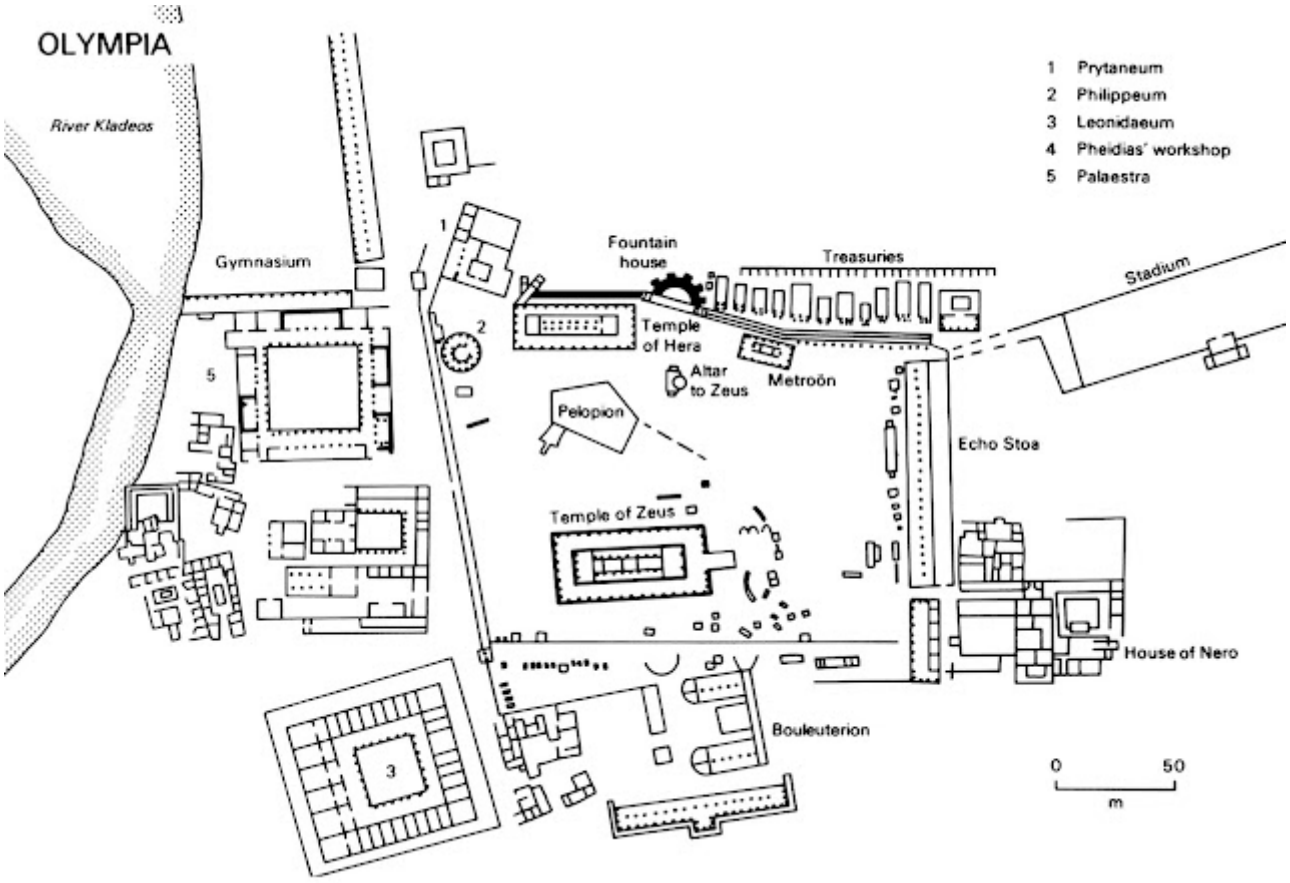


Колонна ионического ордера выше и тоньше по своим пропорциям, ее высота равна 8-10 нижним диаметрам. Она имела базу, из которой словно вырастала. Каннелюры, в дорической колонне сходившиеся под углом, в ионической разделены плоскими срезами граней, - от этого количество вертикальных линий как бы удваивалось, а благодаря тому, что желобки в ионической колонне были врезаны глубже, игра света и тени на ней была богаче и живописнее. Капитель имела эхин, образующий 2 изящных завитка.
Система дорического ордера в своих основных чертах сложилась уже в 7 в. до н.э. (Пелопоннес и Великая Греция), ионический ордер сложился к концу 7в. до н.э. (малоазийская и островная Греция).

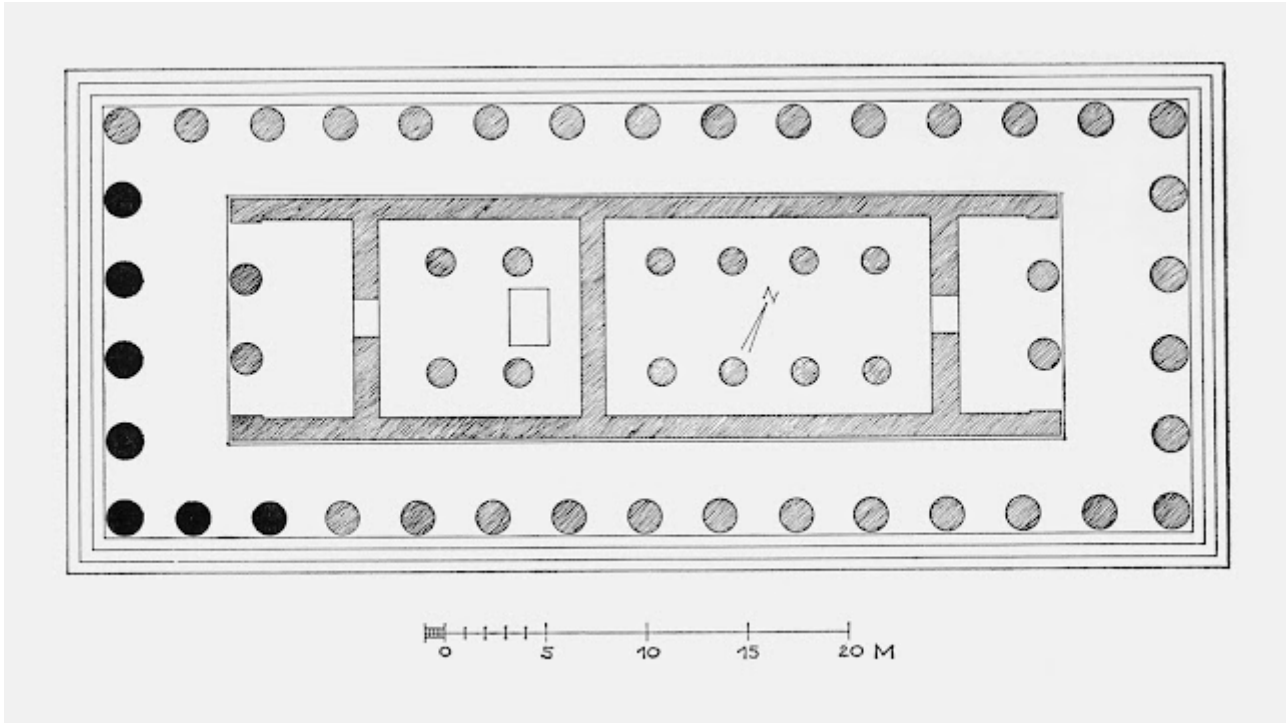
Позднее, в эпоху классики получил развитие третий ордер - коринфский, - близкий к ионическому и отличавшийся тем, что в нем колонны более вытянутые по пропорциям (до 12 нижних диаметров) были увенчаны пышной корзинообразной капителью, составленной из растительного орнамента - стилизованных листьев аканфа - и завитков (волют).

Более ранние храмы нередко имели слишком грузные капители или слишком короткие стволы колонн, соотношение сторон храма часто было непропорциональным. Постепенно все недостатки исчезали.


(a)
5 0 10 20 30 40 50m
(b)
2 1 0 10 20m


OLYMPIA
River Kladeos
Gymnasium
Fountain house
Treasuries
Stadium
Temple of Hera
Altar to Zeus
Metroön
Pelopion
Echo Stoa
Temple of Zeus
House of Nero
Bouleuterion
1 Prytaneum
2 Philippeum
3 Leonidaeum
4 Pheidias' workshop
5 Palaestra
0 50
m

Храм Геры (Герайон) в Олимпии, 7 в. до н.э.

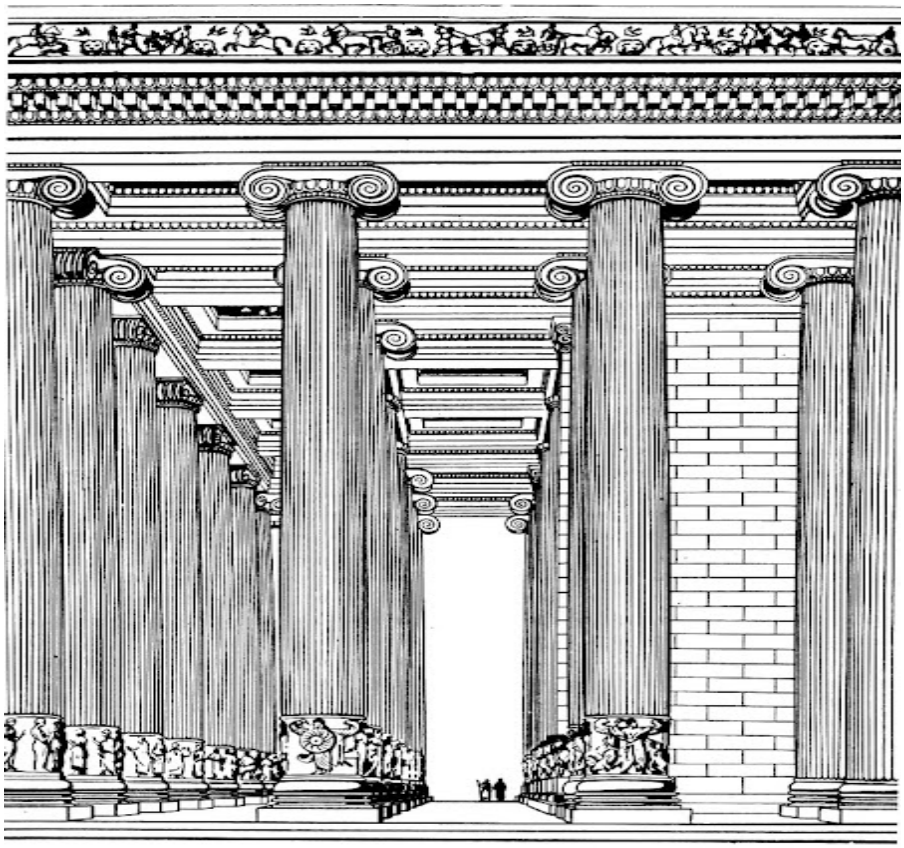


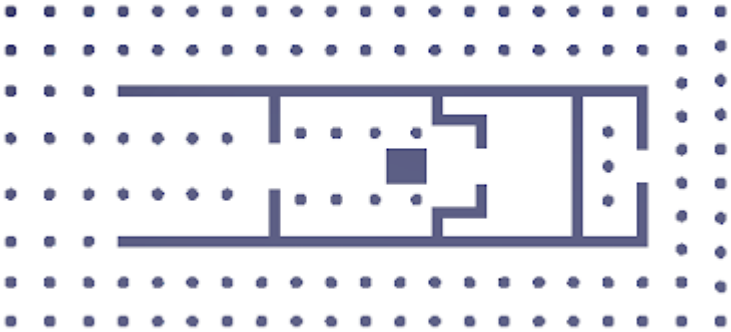
Храм Аполлона в Коринфе (Пелопоннес), 2 пол. 6 в. до н.э.

В архаической архитектуре нашла свое место раскраска, основными были чаще всего сочетания красного и синего. Раскрашивались тимпаны фронтонов и фоны метоп, триглифы и другие части антаблемента, раскрашивалась и скульптура.

Храмы Ионии, т.е. городов побережья Малой Азии и островов, отличались особенно большими размерами и роскошью убранства. В этом сказалась связь с культурой Востока. Эти храмы оказались в стороне от основной линии развития греческой архитектуры. Архитектура классики разработала все лучшие стороны ионического ордера, но осталась чуждой пышной роскоши, эта черта получила свое развитие только в эпоху эллинизма. Наиболее известный пример архаических храмов Ионии - храм Артемиды в Эфесе (2 пол. 6 в. до н.э.) - диптер, более 100 м в длину

Макет храма в Стамбуле в парке Миниатюрк





Период архаики был периодом расцвета художественных ремесел, особенно керамика. Обычно вазы покрывались художественной росписью.

В 7 и особенно в 6 в. до н.э. сложилась система постоянных форм ваз, имевших разное назначение. Амфора предназначалась для масла и вина, кратер - для смешивания во время пира воды с вином, из килика пили вино, в лекифе хранились благовония для возлияний на могилах умерших.

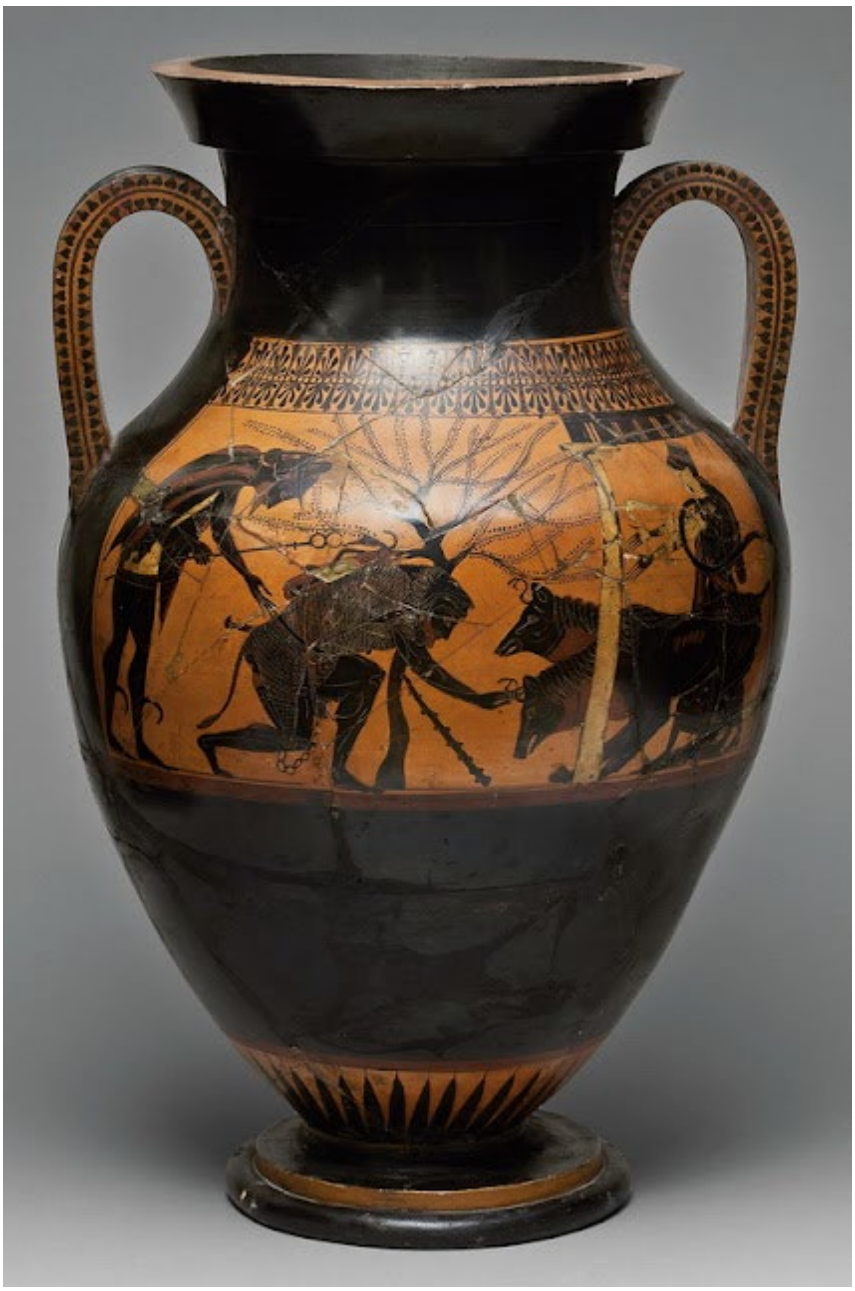
Во времена ранней архаики (7в. до н.э.) в греческой вазописи господствовал подражающий Востоку стиль, целый ряд орнаментов был заимствован с Востока. В 6 в. до н.э. пришла так называемая чернофигурная вазопись. Узорный орнамент был вытеснен четким силуэтным рисунком.

Наибольшего расцвета чернофигурная вазопись достигла в Аттике. Название одного из предместий Афин, славившегося в 6 и 5 вв. до н.э. своими гончарами, - Керамик - превратилось в название изделий из обожженной глины.

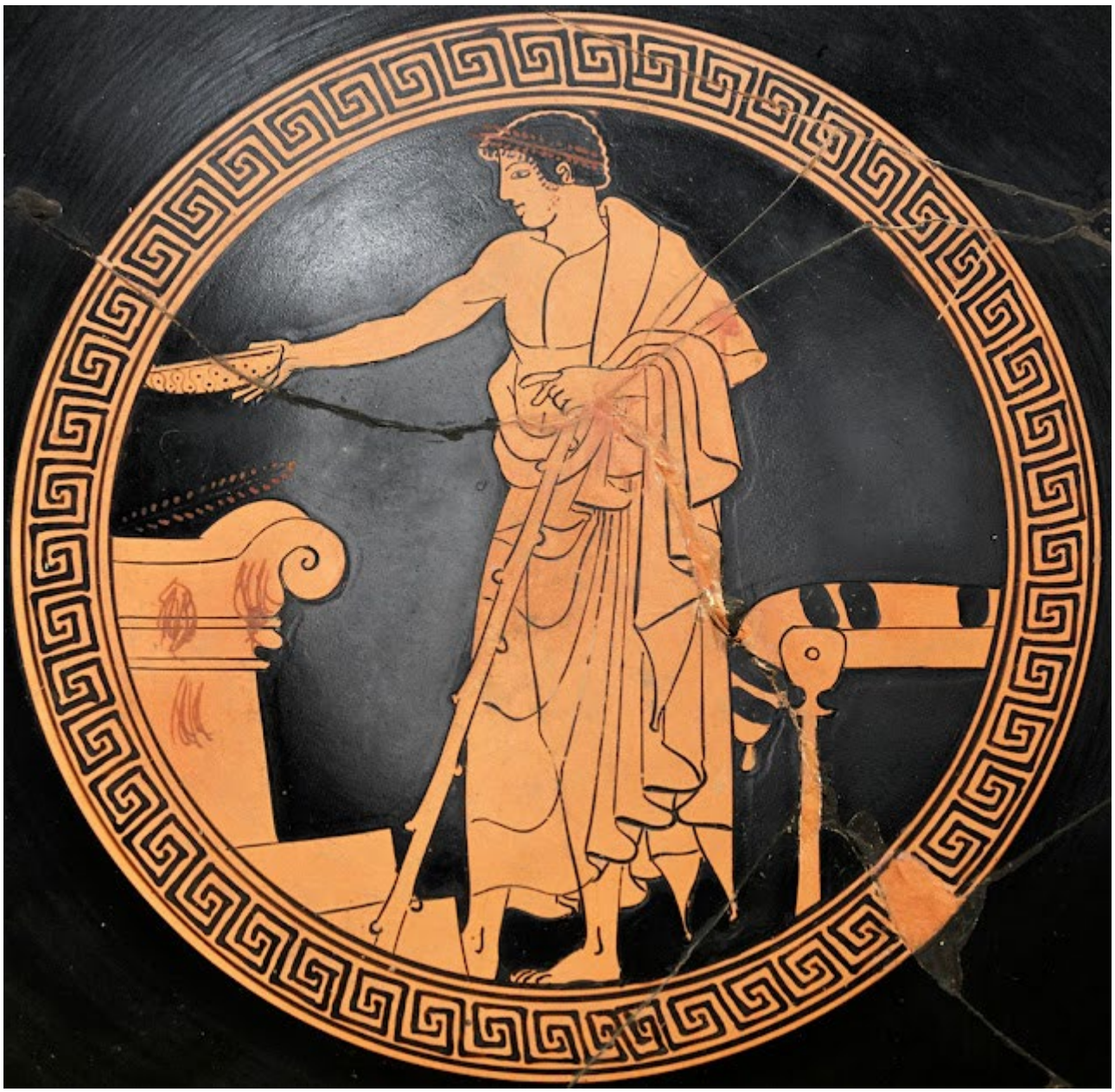
Кратер Клития, выполненный в мастерской Эрготима (560г. до н.э.)
или Ваза Франсуа

Наиболее известный аттический вазописец - Эксекий. Среди его лучших работ рисунок на амфоре, изображающий Аякса и Ахилла, играющих в кости и изображение Диониса в ладье (дно килика):

Вазопись другого не менее известного мастера Андокида известна своими реалистическими мотивами, вступающих порой в противоречие с приемами плоскостной архаической вазописи: амфора с изображением Геракла и Цербера (ГМИИ им. Пушкина).



Росписи поздних чернофигурных ваз дали впервые в греческом искусстве образцы многофигурной композиции, в которой все действующие лица находились в реальной взаимосвязи. По мере нарастания реализма в греческом искусстве в вазописи наметилась тенденция к преодолению плоскостности. Это привело около 530г. до н.э. к целому перевороту в технике вазовой росписи - к переходу к краснофигурной вазописи, со светлыми фигурами на черном фоне. Прекрасные образцы были созданы в мастерской Андокида, но в полную меру все возможности были раскрыты уже в период классического искусства.



Противоречивым было развитие архаической скульптуры. Почти до самого конца архаического периода создавались строго фронтальные и неподвижные статуи богов. К такому типу статуй относится:

Гера с острова Самоса и Артемида с острова Делоса

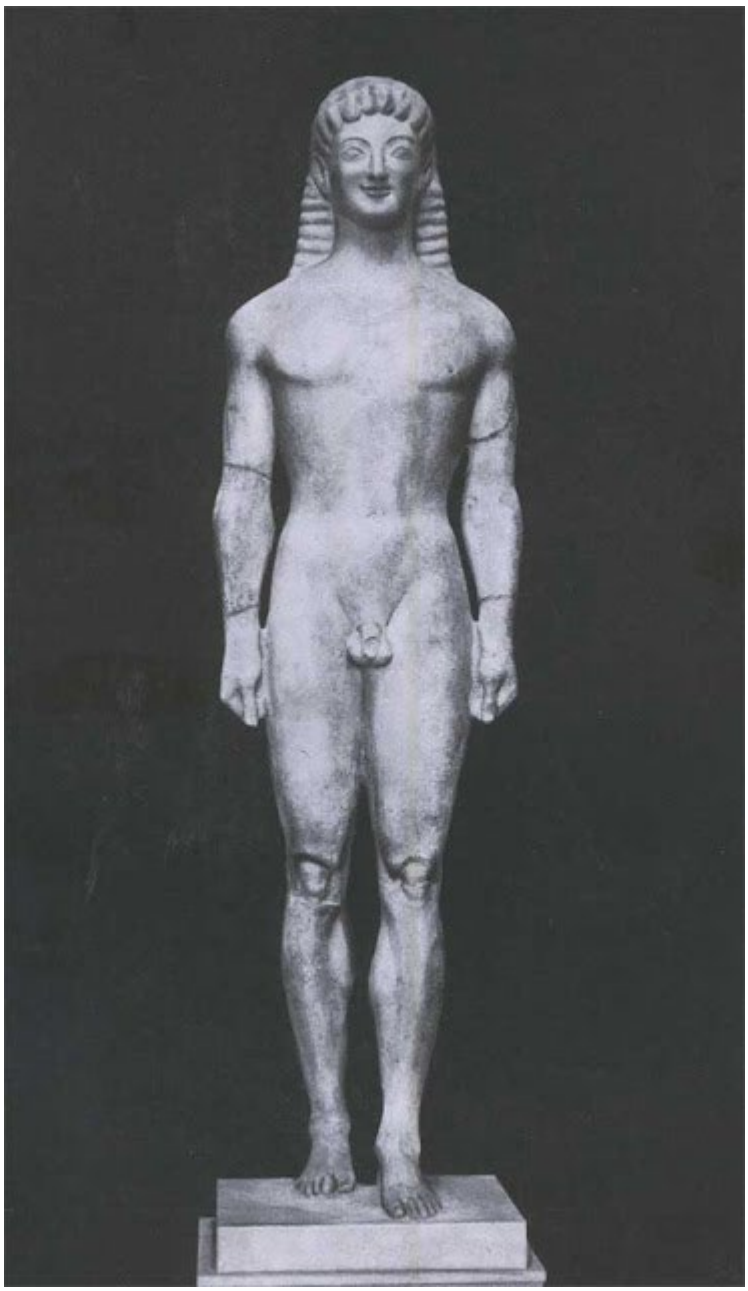
Богиня с гранатом, Берлинский музей

Восточным духом отличались сидящие фигуры правителей (*архонтов*) расставленные вдоль дороги к древнему храму Аполлона (Дидимейону) близ Милета (в Ионии). Эти схематичные, геометрически упрощенные каменные статуи были сделаны очень поздно - в середине 6 в. до н.э. Образы правителей трактованы как торжественные культовые изображения. Такие статуи нередко были колоссальных размеров, также подражая в этом смысле Древнему Востоку. Особенно типичными для периода архаики были прямо стоящие обнаженные статуи героев, или, позднее, воинов - *куросы*. Появление образа куроса имело большое значение для развития греческой скульптуры, образ сильного, мужественного героя или воина был связан с развитием гражданского самосознания, новыми художественными идеалами. Общее развитие типа куросов шло в сторону все большей верности пропорций, ухода от условной декоративной орнаментальности. Для этого понадобились радикальные сдвиги в человеческом сознании, которые произошли после реформ Клисфена и окончания греко-персидских войн.

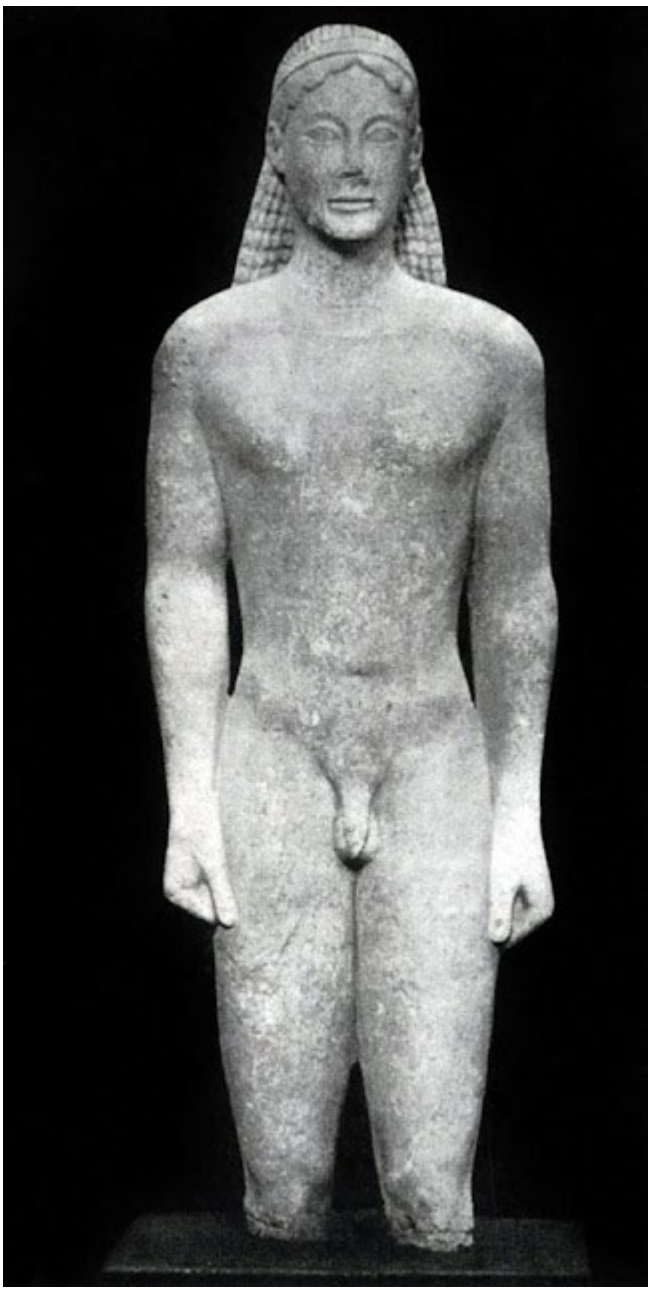
Полимед из Аргоса, скульптурная группа, посвященная героям Клеобису и Битону

Курос, музей Метрополитен, Нью-Йорк

В середине 6 в. до н.э. куросы начали становиться более живыми и человечными, мышцы тела стали лучше моделироваться, пропорции стали более правильными. Стремление придать выразительность лицу статуи привело к сложению часто повторяющейся схемы «архаической улыбки». Иногда она придавала несколько манерный облик, например - скульптура Аполлона Тенейского:



Аполлон Птойос (из Беотии) - пример поздней архаики:



В статуях куросов и других произведениях монументальной архаической скульптуры есть несомненная близость к искусство Древнего Египта, которое было известно в Греции и могло служить примером для художников. Сковывающие тенденции условного решения человеческого образа наглядно проявились в произведениях, где нужно было показать движение.

Статуя богини Ники с острова Делоса (мастер Архерм)

Чаще, чем в круглой скульптуре, движение изображалось в рельефах.

Рельеф на фронтоне храма Артемиды на острове Корфу

Похищение Европы, метопа храма С в Селинунте (Сицилия)

Персей, убивающий Медузу, метопа храма С в Селинунте (Сицилия)

Такой условный прием изображения движения держался очень долго. Еще в середине 6в. до н.э. он был применен в метопе одной из сокровищниц в Дельфах.

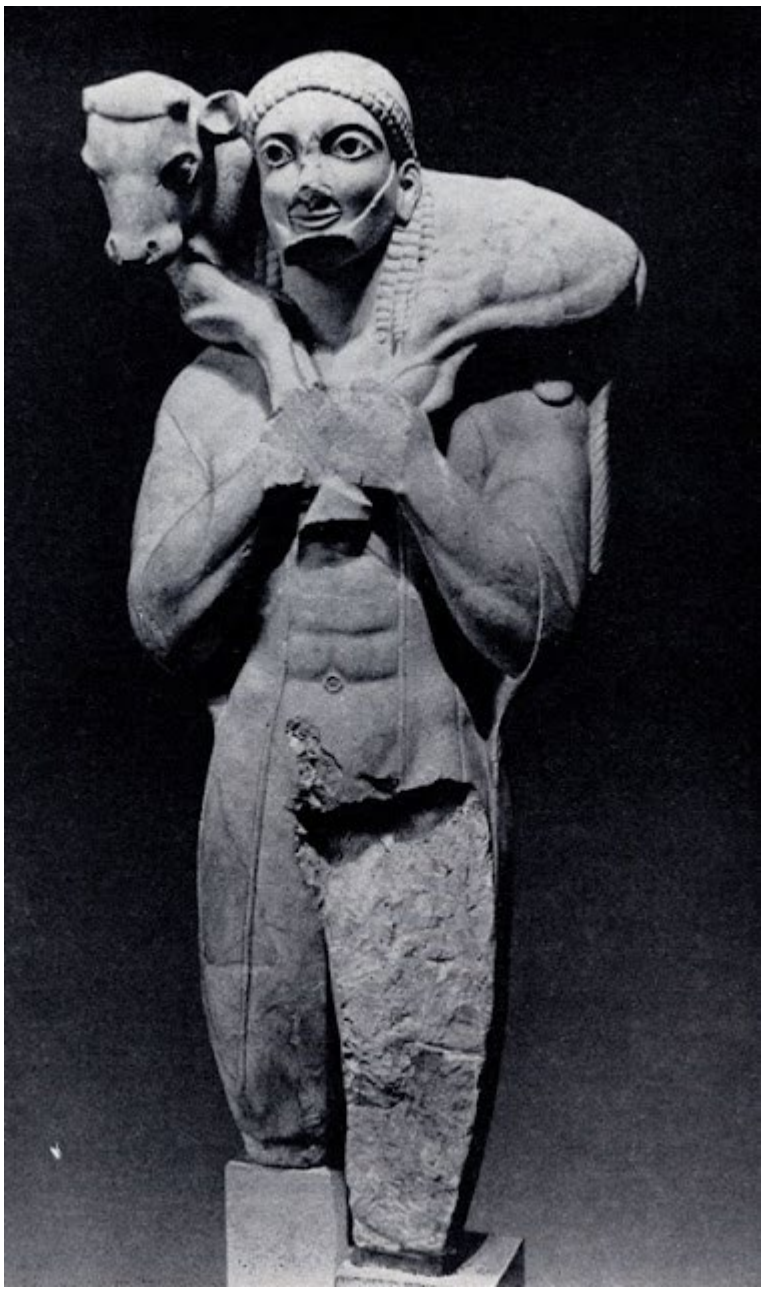
Со второй половины 6 в. до н.э. в архаической скульптуре начали яснее проступать реалистические искания. Наиболее передовой из школ стала аттическая школа, на основе искусства Аттики складывается предпосылки перехода к искусству классики.

Фрагменты фронтона первого храма Афины (Гекатомпедона) отличались необычной раскраской.

Фрагменты фронтона второго храма Афины (Гекатомпедона), Афина повергает на землю гиганта Энкелада

Девушка (кора) в пеплосе

Кора с Акрополя



Мосхофор (человек, несущий теленка) с Афинского Акрополя

Стела Аристиона

Насколько развилось аттическое искусство конца 6 в. до н.э. показывает рельеф Гермес и хариты:

Под воздействием аттической школы возникли в городах северного Пелопоннеса опыты более живой трактовки традиционных статуй куросов: мастера стали сгибать одну гону и в локте руку, пытаясь придать спокойно стоящей фигуре оживление.

Аполлон из Пьомбино