

Искусство Древней Греции

Периодизация древнегреческого искусства

Эпоха геометрики (ок.1050 г. до н.э.—VIII в. до н.э.)

Архаический период (VII - VI вв. до н.э.)

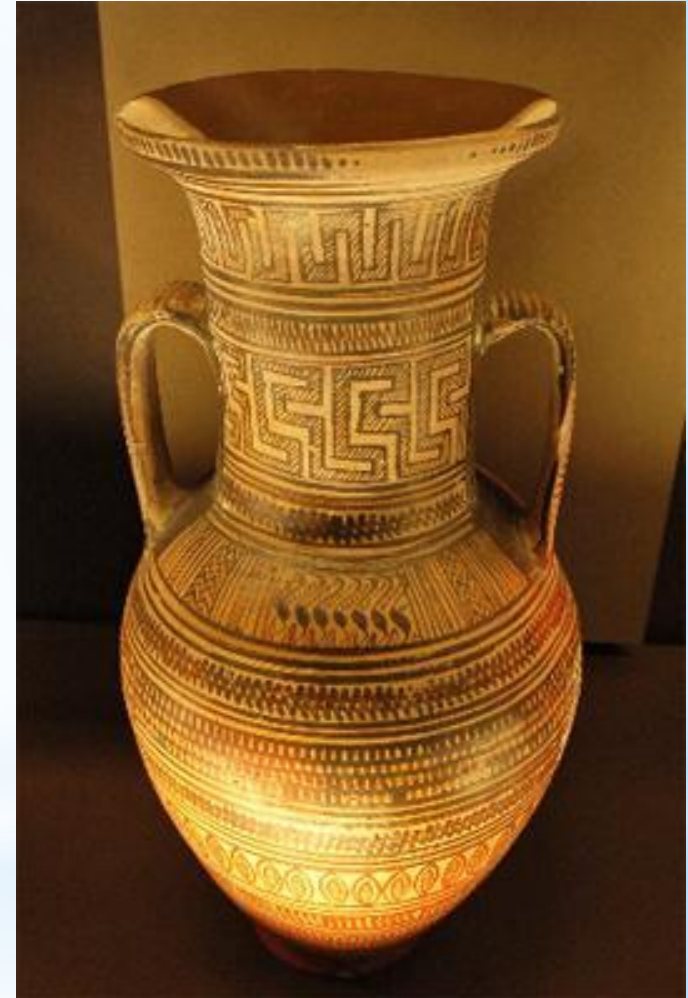
Классический период (5 в. до н.э.—сер.4. в. до н.э.)

Эллинизм (334 г. до н. э.-30 г. до н.э.)

Эпоха геометрики (ок. 1050 г. до н.э.—VIII в. до н.э.)

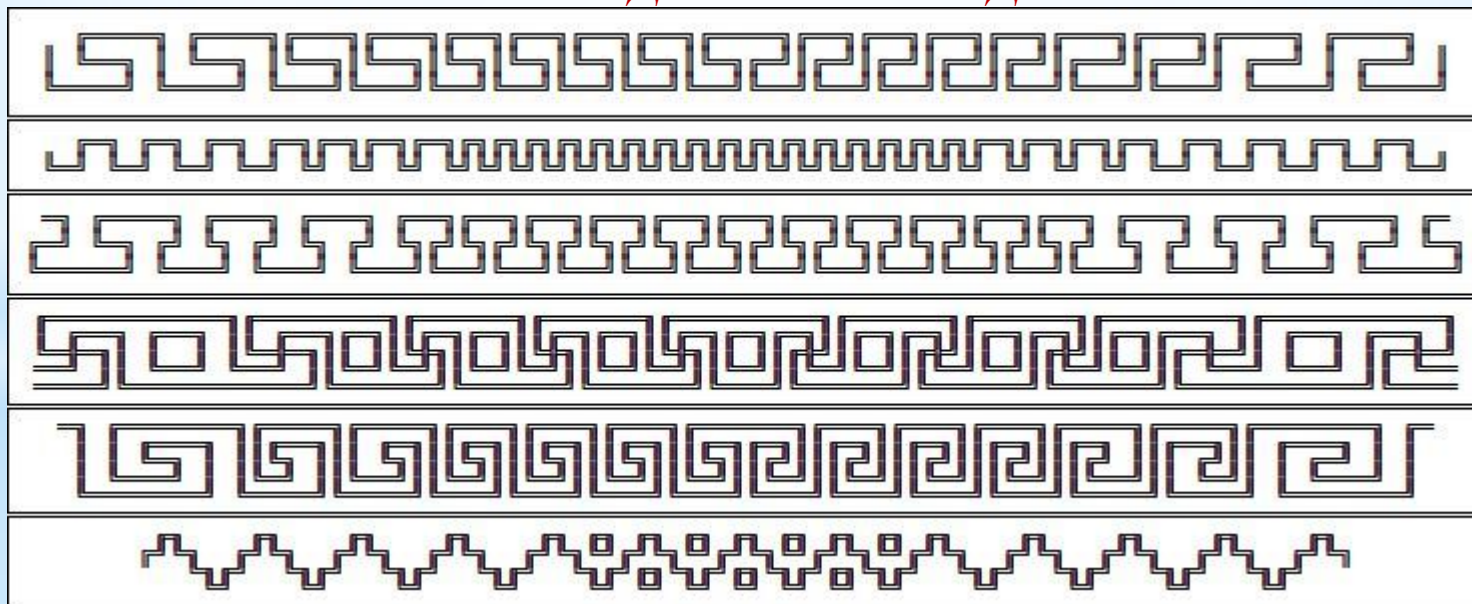
Эпоха получила название по виду вазописи. Древнегреческая вазопись — декоративная роспись сосудов, выполненная керамическим способом, т. е. специальными красками с последующим обжигом.

Древние греки расписывали любые виды глиняной посуды, использовавшейся для хранения, приёма пищи, в обрядах и праздниках. Произведения керамики, оформленные особо тщательно, приносили в дар храмам или вкладывали в захоронения. Прошедшие сильный обжиг, стойкие к воздействиям окружающей среды керамические сосуды и их фрагменты сохранились десятками тысяч, поэтому древнегреческая вазопись незаменима при установлении возраста археологических находок.

Лучше всего представлена живопись, давшая название периоду. Её стиль отталкивается от геометризованности, начинают использоваться инструменты — циркуль, линейка. В расцвет геометрики преобладают в основном закрытые сосуды, вся поверхность которых покрывается геометрическим орнаментом. Начинают формироваться специфически греческие черты: регистровость росписи, а также узоры — **меандры** (бордюр, составленный из прямых углов, складывающихся в непрерывную линию), зубцы, треугольники, волны, сетки.

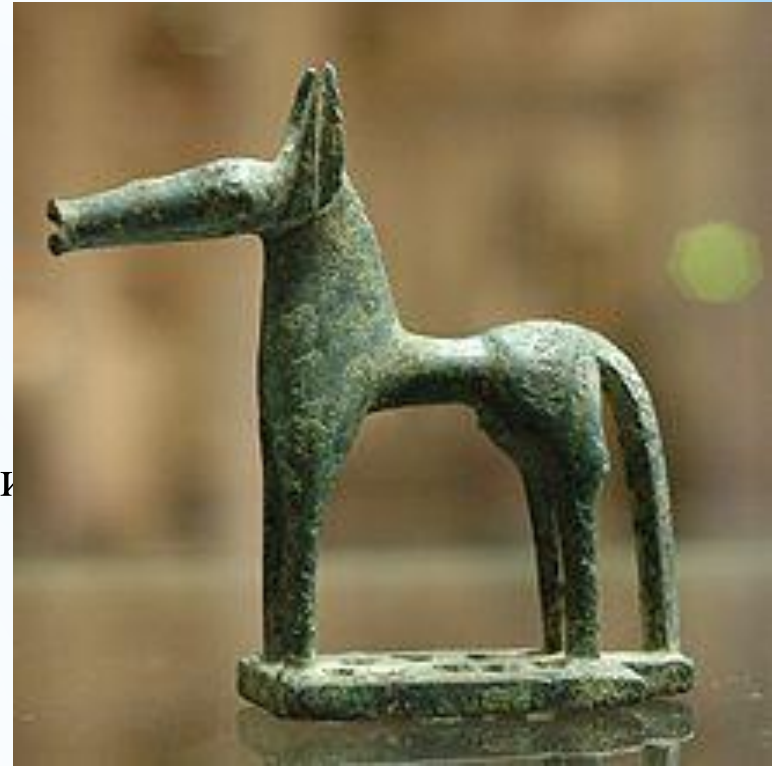
РАЗНОВИДНОСТИ МЕАНДРА

Эпоха поздней геометрики получила название «депилонской» по сосудам, найденным у Депилонских ворот в Афинах. Появляются изображения геометризированных животных. Улучшается качество гончарных изделий, появляются крупные формы. Росписи осуществляются с использованием коричневого лака. В поздний период начинают добавлять пурпур и белила.

Изображения человека выполняются практически по древнеегипетскому канону. Очень любят изображение коней. Появляется лащение поверхности ваз — проходят жидким разбавленным лаком, получая розовато-золотистый цвет.

Крупных скульптур не сохранилось. Малые разделяют на несколько стилей: стиль «тулово» — массивные статуэтки, камень, терракота, расписаны в геометрическом стиле стиль «вытянутых конечностей» — металл, большая привязанность к реальным пропорциям

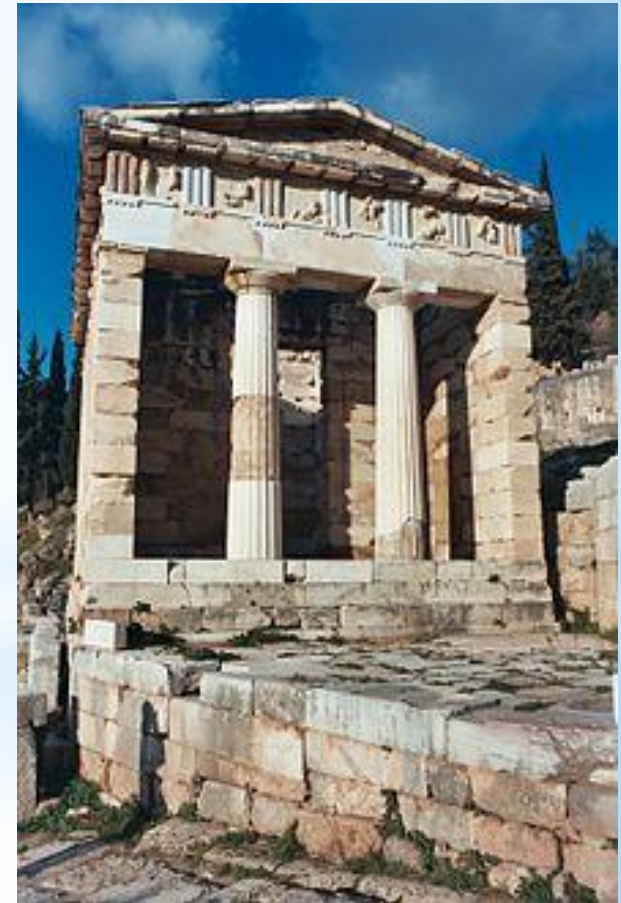
Конь, бронза, Олимпия, ок. 740 г. до н.э

*Схема древнегреческого
храма типа мегарон*

В архитектуре эллины геометрического периода начинают с нуля — с сырцового кирпича (предшествующему периоду была свойственна циклопическая кладка).

Мегарон — греческий дом прямоугольного плана с очагом посередине.

Архаический период (VII - VI вв. до н.э.)

Следующий период в истории Греции носит название "архаика". Эта эпоха, охватывающая IX-VI вв. до н.э., – время формирования греческих городов-государств. Бурное развитие этих городов способствовало расцвету культуры и искусства. В VII-VI вв. до н.э. распространяется греческая письменность, процветают науки – математика, медицина, астрономия, возникает философия. Рост городов (полисов) в первую очередь отразился на развитии монументального зодчества. Храм, в котором ставились статуи богов, стал основным типом общественного здания и главенствовал в застройке города, располагаясь на его центральной площади. На ней обычно проходили народные собрания, религиозные празднества. Вокруг греческого храма была сосредоточена вся жизнь полиса и его граждан. Именно поэтому архитектуре храма уделяли огромное внимание.

Храм Посейдона

Уже в VII в. до н.э. архитекторы разработали систему соотношения между несущими и несомыми частями здания. Эта система, которая легла в основу архитектуры всего западного мира, получила название ордер. Ранними ордерами считаются "дорический" (он складывался на Пелопоннесе и в Великой Греции, т.е. в греческих колониях Сицилии и юга Италии) и "ионический", родившийся на побережье Малой Азии.

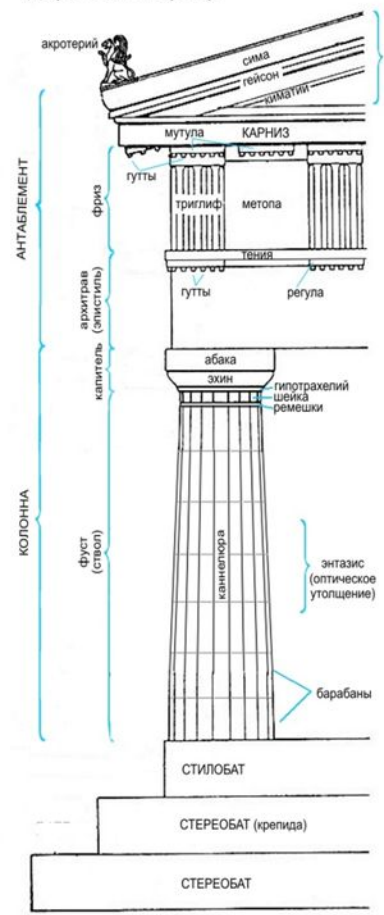

Храмы греки строили из тесаных кубов известняка или мрамора без всякого связующего раствора. Архитектурные детали построенного храма подкрашивали разными цветами, так же как и отдельные элементы скульптуры.

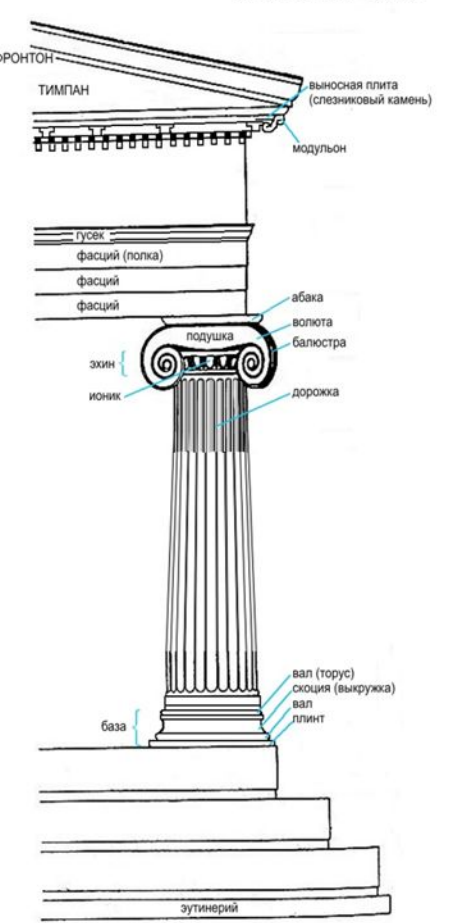

Колонна дорического ордера опиралась непосредственно на стилобат. Ее ствол украшало множество желобков-каннелюр. Завершала колонну простая капитель, состоявшая из круглой каменной подушки-прокладки (эхин), и прямоугольной плиты (абак). Над колоннами находился антаблемент, состоявший из трех частей. Непосредственно на колоннах лежал архитрав, на нем — фриз из чередующихся прямоугольных плит (метопы) и вертикальных плит с желобками (триглифы). Над фризом располагался карниз. Передний и задний фасады храмов украшали треугольные фронтоны, в которых обычно помещали скульптуры. Ионический ордер отличался большей легкостью и изяществом пропорций. Колонна опиралась на базу, а венчавшая ее капитель имела два завитка — волюты.

Дорический ордер

Ионический ордер

Самым распространенным типом греческого храма был периптер. Такой храм стоял на высоком подиуме, его центральный объем (наос) окружали колонны дорического или ионического ордера. Внутреннее пространство храма (наос, или целла) двумя рядами колонн делилось на три нефа. В среднем нефе, у противоположной от входа стены, стояла статуя бога.

Один из наиболее значительных храмов архаической эпохи — храм Аполлона в Коринфе второй половины VI в. до н.э. Это дорический периптер с шестиколонным портиком. Его приземистые пропорции характерны для раннего дорического ордера.

Портик — образованная несущими колоннами галерея, расположенная перед входом в здание.

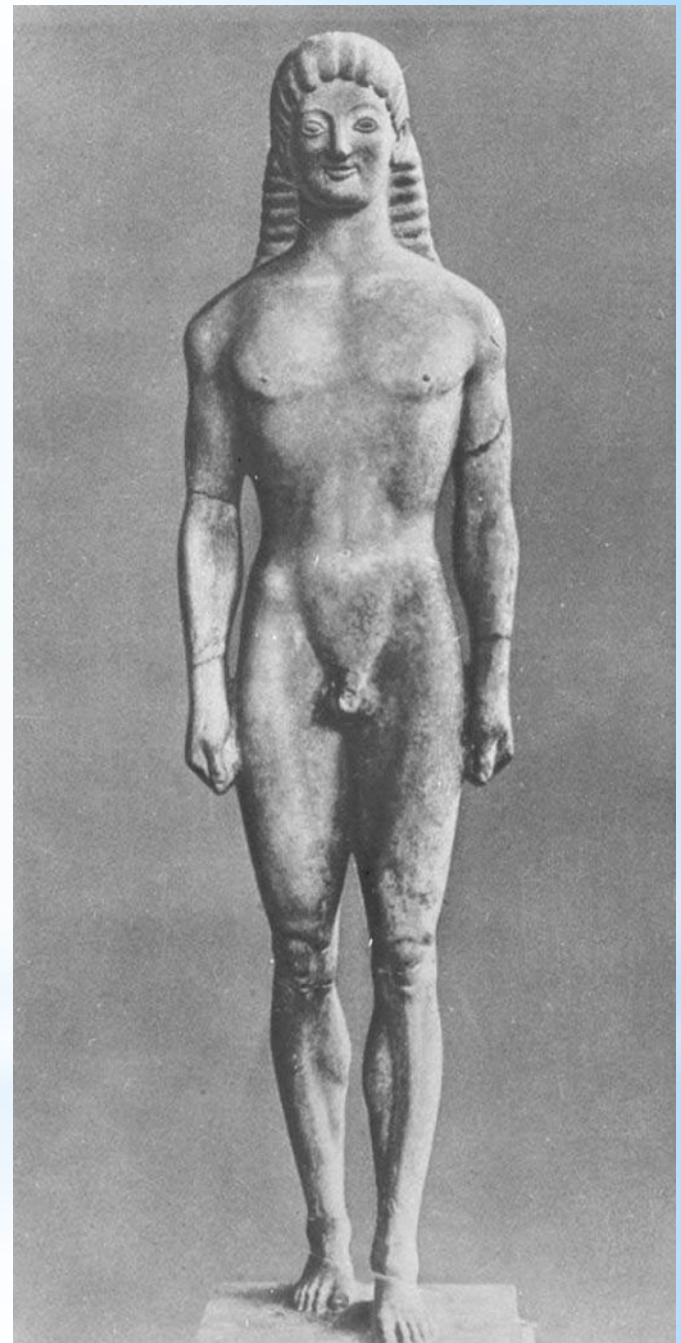
Неф (фр. nef, от лат. navis — корабль) — вытянутое помещение, часть интерьера, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов

Данный период был и временем рождения прославленной греческой пластики. В скульптуре появились произведения, передающие человеческий образ, приближенный к реальности. Развитие скульптуры определялось эстетическими запросами общества. Частые вооруженные столкновения народов друг с другом требовали от воинов большой физической силы. С юных лет греки занимались гимнастическими упражнениями, которые развивали крепость тела и стойкость духа. Древние эллины были уверены, что физическая красота свидетельствует о не менее красивом духе. Становлению такого мировоззрения во многом способствовали Олимпийские игры, победителей которых считали равными богам. Образ прекрасного человека нашел свое воплощение в статуях юношей, так называемых курсах.

КУРОС (греч. kú ros - юноша)

В облике куросов представляли богов, чаще всего Аполлона, и героев, в том числе атлетов - победителей спортивных состязаний. Иногда такие изваяния служили надгробными памятниками. Почти все подобные скульптуры однотипны: как правило, это фигура в полный рост, имеющая упрощенный геометризованный силуэт, одна половина тела - зеркальное отражение другой. Скованные позы, вытянутые руки прижаты к мускулистому телу. Ни малейшего наклона или поворота головы, но губы открылись в улыбке. В статуях куросов впервые в древнегреческой скульптуре была сделана попытка изобразить человеческое тело в движении. Левая нога у каждого из каменных юношей выдвинута - он словно делает шаг вперед. При этом фигура остаётся строго фронтальной (чтобы сохранить её незыблемую прямизну, скульпторы делали левую «шагающую» ногу длиннее правой). Статуи куросов излучают уверенную силу, их лица озаряет загадочная «архаическая» улыбка.

КОРА

(греч. κόρη - девушка), статуя прямо стоящей девушки в длинных одеждах. Это были изображения юных жриц Афины, которые обычно помещали на Акрополе. Девушек изображали неподвижно стоящими в длинных пеплосах, перехваченных поясом. Голову коры с длинными волнистыми волосами мог украшать венок, в ушах были серьги, а в левой руке она держала венок или ветку.

Скульптор удивительно передает лицо юной жрицы с миндалевидными глазами, тонкими дугами бровей, неуловимой улыбкой. Нужно отметить, что архаические скульптуры не были абсолютно белыми, на многих статуях сохранились следы краски. Волосы корбы были золотистыми, глаза и брови — черными, а розоватый тон мрамора великолепно передавал цвет человеческого тела. Не менее нарядными были и одежды жриц.

*Гидрия
чернофигурная*

*Кратер
чернофигурный*

Наряду с архитектурой и скульптурой вазапись является в период архаики наиболее развитой областью художественной культуры. С поздним архаическим периодом связаны такие стили вазаписи, как чернофигурная керамика.

Позднее мастера, стремясь передать пространство, объем и движение, меняют технику изображения, и силуэтная чернофигурная роспись сменяется краснофигурной. Краснофигурный стиль позволял воплотить задуманное: росписи получили необходимый объем и глубину пространства.

Во время архаического периода сложились наиболее ранние формы древнегреческого искусства — скульптуры и вазописи, которые в позднейший классический период становятся более реалистичными. Расцветает поэзия, в которой прославлялись зодчие, вазописцы, наиболее известные музыканты.

Архаический период, во время которого была создана система архитектурных ордеров, положил начало греческой пластике и живописи, определил пути дальнейшей эволюции эллинской культуры.

Классический период (5 в. до н.э.—сер.4. в. до н.э.)

Следующий, классический, период в истории Древней Греции явился периодом расцвета ее цивилизации, а V—IV вв. до н.э. — временем наивысших достижений. В это время на первый план выдвигаются Афины, что во многом было обусловлено становлением там демократии.

Афинское государство стало примером в стремлении к развитию культуры своих граждан. Театр, спортивные состязания, всевозможные празднества стали доступны не только аристократам, но и простым гражданам. Культ тела и физической красоты стал одной из сторон воспитания личности. Расцвет архитектуры и размах строительства характеризуют культурный подъем Афин V в. до н.э. Образцом классического совершенства стала скульптура афинских мастеров.

Рядовые граждане города получают возможность решать важные вопросы политической жизни на народном собрании. Идея осознания себя гражданами полиса, а не просто его жителями отразилась в первую очередь в творчестве Софокла, Еврипида, Эсхила, трагедии которых способствовали успешному развитию греческого театра. Во многом именно последний, будучи общедоступным, воспитывал патриотизм и гражданственность.

В искусстве в полной мере воплотился идеал человека-героя, совершенного физически и нравственно. Большинство скульптур дошли до нас в поздних римских копиях.

Из сохранившихся греческих оригиналов есть знаменитая статуя "Дельфийского возничего", созданная около 470 г. до н.э.

Молодой человек изображен в рост в длинном хитоне, перехваченном поясом на талии, с вожжами в руках. Струящиеся складки его одежды напоминают каннелюры дорической колонны, но его лицо с глазами из цветного камня обретает необычайную живость, одухотворенность. Этот образ, полный гармонии, олицетворяет идеал совершенного человека, равного героям эпоса.

Дельфийский возничий в

В период ранней классики мастера V в. до н.э. успешно решают проблему синтеза архитектуры и скульптуры. И та, и другая выступают как совершенно равные, дополняющие друг друга искусства. Скульптурный декор фронтонов храма Зевса в Олимпии (470-456 гг. до н.э.) – лучший тому пример. На одном из фронтонов была изображена сцена состязания Пелопса и Эномея, которые положили начало Олимпийским играм. Сюжетом композиции на противоположном фронтоне послужила битва героев с кентаврами.

В центре фронтона находится высокая фигура Аполлона. По сторонам от него — кентавры, сражающиеся с героями. Лица последних — спокойные и мужественные — демонстрируют силу духа и уверенность в победе. Весь замысел скульптурной композиции символизирует победу разумного начала, воплощенного в Аполлоне и греческих героях, над необузданными силами природы в лице кентавров. Композиционное решение скульптурных групп очень продуманно. Драматизм постепенно нарастает к центру, и вдруг Аполлон своим властным жестом как бы умиряет этот хаос.

Великим достижением греческой классики, несомненно, является искусство рельефа. Самое знаменитое произведение этого вида пластики – рельеф "Рождение Афродиты" (470-460 гг. до н.э.). Это целая композиция, состоящая из трех рельефов, выполненных из паросского мрамора. На центральном изображен сам момент рождения богини из морской пены. Две девушки поддерживают Афродиту, прикрывая ее тело тонкой струящейся тканью. На одной из боковых плит изображена обнаженная девушка, играющая на флейте, на другой – женщина, сидящая в такой же позе и задрапированная в длинную одежду, возжигает курильницу в честь Афродиты

Середина и третья четверть V в. до н.э. — это период, когда творили ведущие мастера греческой пластики — Мирон, Поликлет и Фидий. Их произведения дошли до нас лишь в римских мраморных копиях I—II вв. н.э.

Самая прославленная работа Мирона — "Дискобол" (460-450 гг. до н.э.).

Мирона волновала проблема изображения движения, улавливает тот момент, который лежит между замахиванием и самим броском. Захваченное движением тело изогнуто и напряжено, как готовая развернуться пружина. Под упругой кожей отведенной назад руки взбугрились тренированные мускулы. Пальцы ног, образуя надежную опору, глубоко вдавились в песок.

Скульптор передать всю мощь внутреннего напряжения, необходимого для победы.

В отличие от своего современника Мирона, Поликлет любил изображать атлетов не во время упражнений, а в состоянии покоя. Этот могучего сложения человек полон чувства собственного достоинства. Он стоит неподвижно перед зрителем. Но это не статичный покой древнеегипетских статуй. В V в. до н. э. скованность исчезает, фигуры обретают движение, пропорции — красоту, лица — одухотворенность.

*V в. до н.э. Бронза. Древняя Греция.
Копьеносец (Дорифор).*

Одной из вершин мировой художественной культуры является архитектурно-скульптурный ансамбль афинского Акрополя, строительство которого связано с именем Фидия. На скале Акрополь, на которой еще в микенскую эпоху существовали поселения, в VI в. до н.э. возвели множество общественных зданий, которые были уничтожены во время греко-персидских войн.

В 50-30-х гг. V в. до н.э., во время правления Перикла, Афины украшаются новыми величественными постройками, в том числе самой значительной из них — ансамблем Акрополя

Статуи юных девушек, так называемых кариатид, поддерживают крышу портика храма Эрехтейон в афинском Акрополе. V в. до н.э. Мрамор. Афины.

Вспыхнувшая в 431 г. до н.э. Пелопоннесская война между Спартой и Афинами поколебала идеалы классической эпохи. Тяготы войны заставили греков задуматься над человеческим существованием. Не случайно в это время получают распространение различные философские течения, в том числе стоицизм и скептицизм, рассматривающие человека не в союзе с природой, а в конфликте с ней.

Эллинизм (334 г. до н. э.-30 г. до н.э.)

Связан в первую очередь с походами Александра Македонского и открытием мира. Греки лучше познакомились с культурой Египта, Вавилона, Индии. Постигая необъятность земли, человек вдруг ощутил себя всего лишь крошечной песчинкой в сложной системе мироздания. Бессилие перед судьбой и окружающим миром рождало в человеке трагическое мироощущение, что побудило его обратиться к собственным переживаниям.

Единственное сохранившееся изображение великого полководца, сделанное с натуры

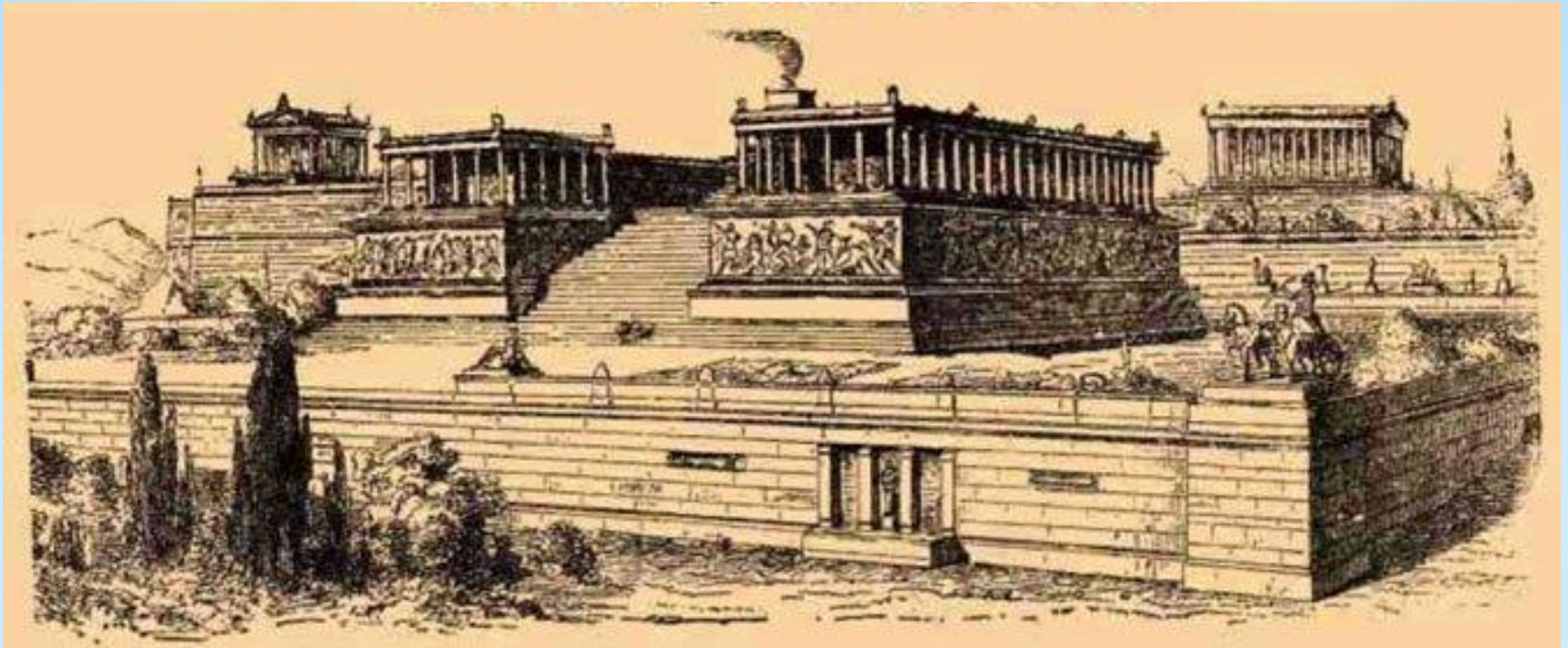
В этот период существует множество самостоятельных художественных школ, зачастую испытывающих влияние искусства Востока. Подлинным шедевром эллинистического искусства можно считать статую богини победы, которая была поставлена в святилище на острове Самотраки около 190 г. до н. э. Богиня стояла на постаменте, выполненном в форме носа корабля, на отвесной скале над морем.

Около 300 до н.э. Мрамор.

Мокрая одежда облепила ее фигуру, демонстрируя прекрасную пластику тела. Преодолевая порывы ветра, богиня гордо стремится вперед, олицетворяя торжество победы. Титанический образ Ники Самофракийской кажется самой стихией, не меньшей, чем та, которой она сопротивляется.

Реконструкция

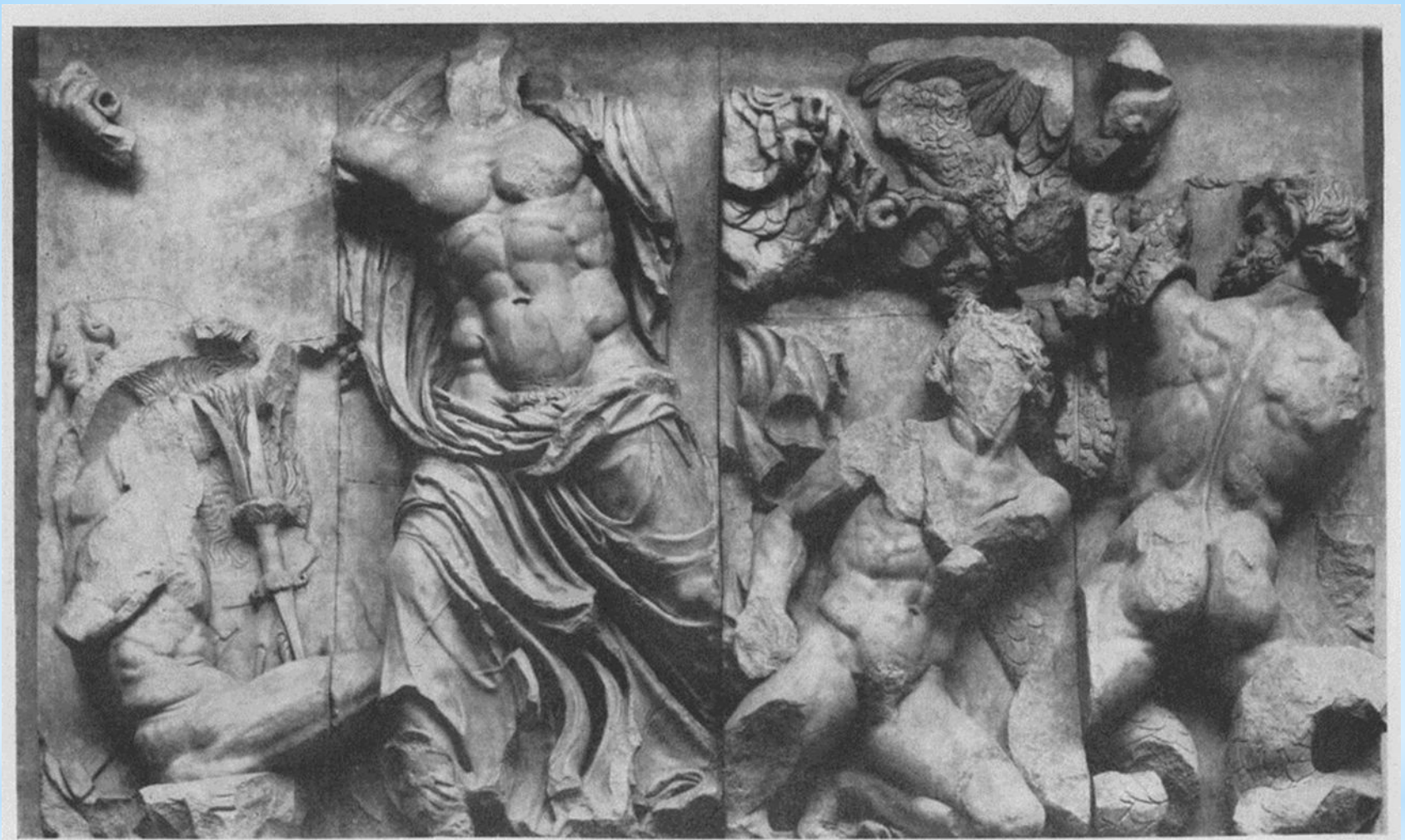
Тема борьбы нашла свое совершенное выражение в выдающемся ансамбле — в рельефах, украшавших алтарь Зевса, построенный в Пергаме около 180 г. до н.э. Вдоль его цоколя лентой длиной 120 м тянулись рельефы со сценами борьбы богов с титанами.

*Алтарь Зевса в Пергаме. Ок. 181–159 гг. до н. э.
Государственные музеи. Берлин*

Благодаря высокой технике рельефа скульпторы добились интересной светотеневой игры, которая создавала необходимый эмоциональный настрой. Драматизм борьбы выражен и в разнообразии движений, ракурсов, поз персонажей, кажется, что все они связаны в один гигантский живой узел, состоящий из человеческих тел, лошадей, змеиных хвостов, крыльев.

Центральными образами рельефа становятся боги – Зевс и Афина, – ведущие борьбу с гигантами. Зевс поражает молниями сразу нескольких противников. Его тело – тело сверхчеловека: наделенный нереальной, преувеличенной мускулатурой, он кажется средоточием энергии и силы всего боя.

Более драматична сцена борьбы Афины, которая крепко держит за волосы гиганта Алкионея. Беспомощность его могучего тела вносит в композицию ощущение трагизма происходящего

Но, отвлекаясь от драматических сюжетов, эллинистические мастера обращались и к идеалам классической эпохи. Так, около 120 г. до н.э. скульптор Александр из Антиохии создает статую Афродиты. По имени острова, где статуя была найдена, она получила название Венеры Милосской. Полуобнаженное, чуть изогнутое, гибкое тело богини полно покоя и сдержанной силы, ее чистый и благородный профиль уводит нас к идеалам славного V в. до н.э., к эпохе Перикла.

В конце I в. до н.э. ведущая роль переходит к Риму, но вся его цивилизация строится на великих достижениях древних греков.

Около 300 до н.э. Мрамор. Лувр. Париж.

