

Теория и история зарубежного искусства

Для студентов специальности 020600

«Культурология»

кафедра культурологии ИСМД

Гильмулина Елена Анатольевна, доцент, кандидат
искусствоведения, заслуженный работник
культуры РБ

Античное искусство. Древний Рим

- Периодизация культуры Древнего Рима
- Основные черты художественной культуры Древнего Рима
- Влияние этрусской и греческой культур на формирование римского искусства
- Искусство эпохи Республики
- Особенности развития искусства в эпоху Империи и поздней Империи

Требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате студент должен приобрести: **личностные компетенции** в коммуникативном и общекультурном аспектах;
способность осуществлять самостоятельную профессиональную деятельность, включая овладение навыками создания, понимания и анализа научных культурологических и искусствоведческих текстов.

Требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате студент должен:

- знать основные этапы истории развития искусства Древнего Рима,
- уметь классифицировать и идентифицировать принадлежность произведений к различным видам и формам искусства,
- владеть навыками анализа произведений искусства того времени.

Ключевые понятия

- Базилика
- Фреска
- Форум

Периодизация искусства Древнего Рима

- Художественная культура Древнего Рима распадается на три основных периода:
- искусство дорийской Италии (3 тысячелетие до н.э. - 3 в. до н.э.),
- искусство Римской республики (3 - 1 вв. до н.э.),
- искусство Римской империи (конец 1 в. до н.э. - 5 в. н.э.).

Периодизация римского искусства

- **Республиканский период**

Начало древнеримского искусства относится к периоду республики (конец VI — середина I в. до н. э.).

- **Имперский период**

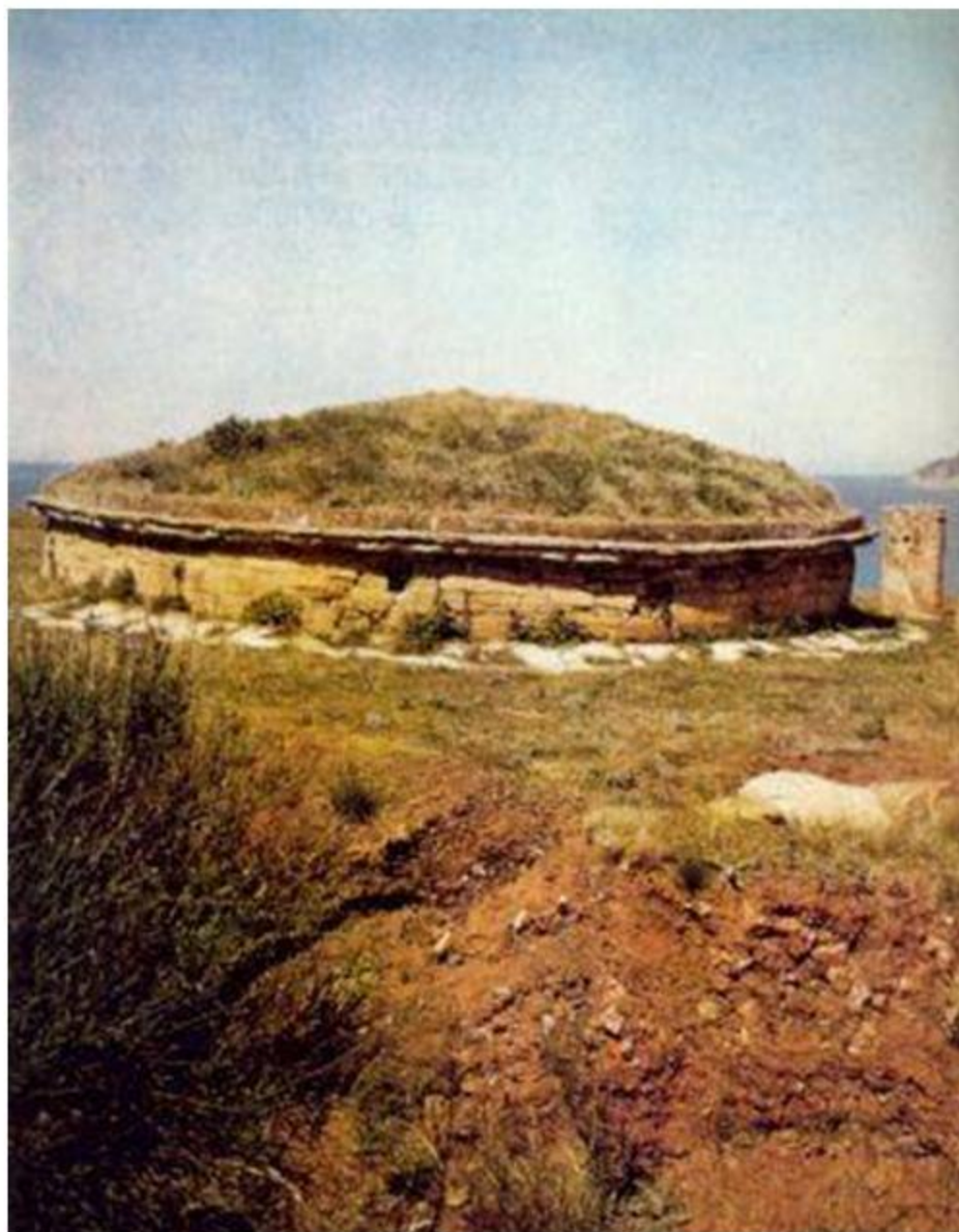
В конце I в. до н. э. Римское государство из аристократической республики превратилось в империю. Первым правителем, открывшим путь к единовластию, был внучатый племянник Цезаря Октавиан

Капитолийская волчица



Капитолийская волчица

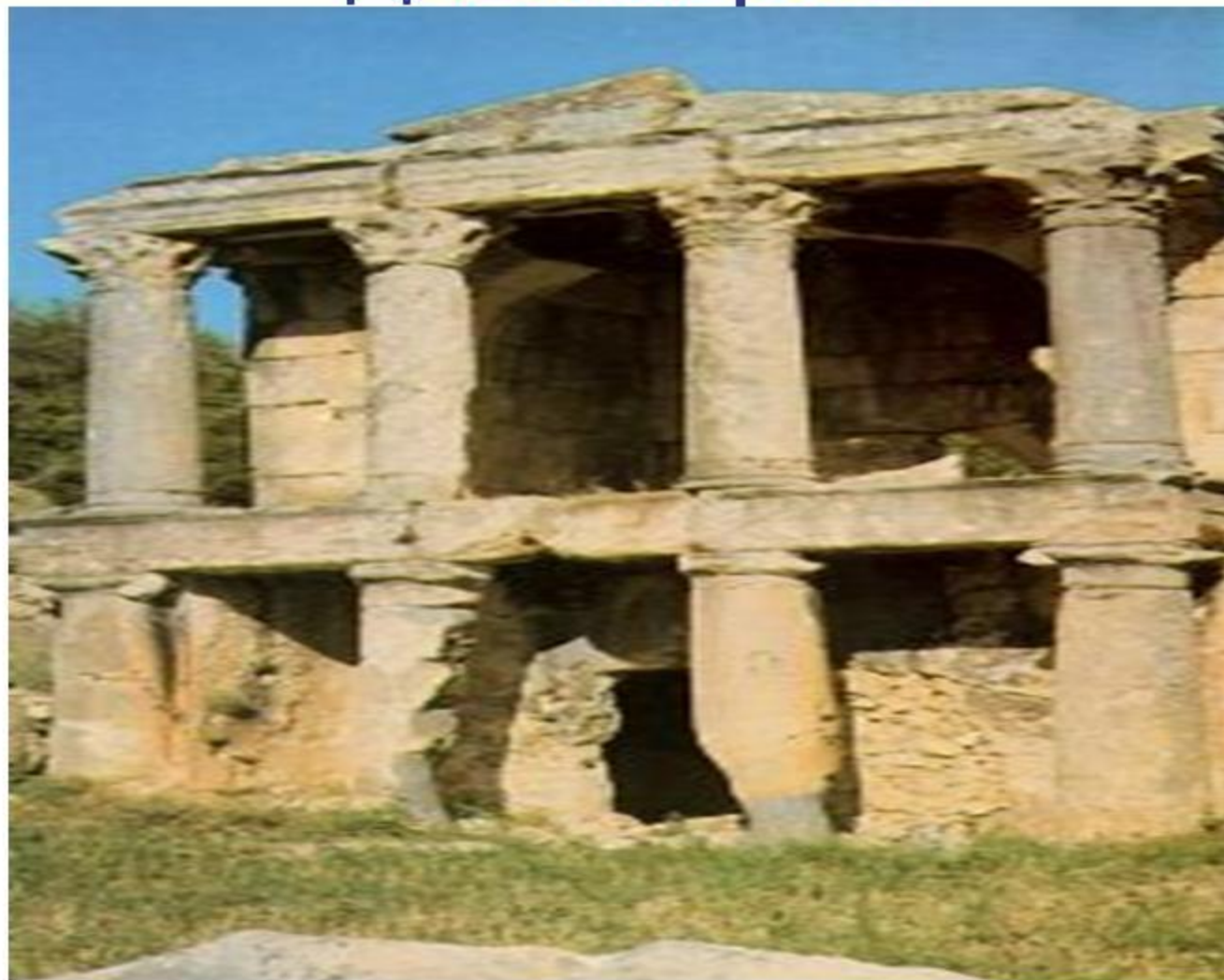
- Этруски создали эмблему Рима - статую Капитолийской волчицы. Статуя Капитолийской волчицы, спасшей согласно легенде основателей Рима - близнецов Ромула и Рема, создана неизвестным этрусским мастером в начале V века до нашей эры.
- Мифы рассказывают, что двух братьев-близнецов, которые якобы в 745 г. до н. э. основали город Рим, в детстве вскормила волчица. В память об этом событии на Капитолии, одном из семи римских холмов, в конце VI или начале V в. до н. э. была установлена статуя.



Гробница Флабелли

Конец 7 - Начало 6 века
до н. э.

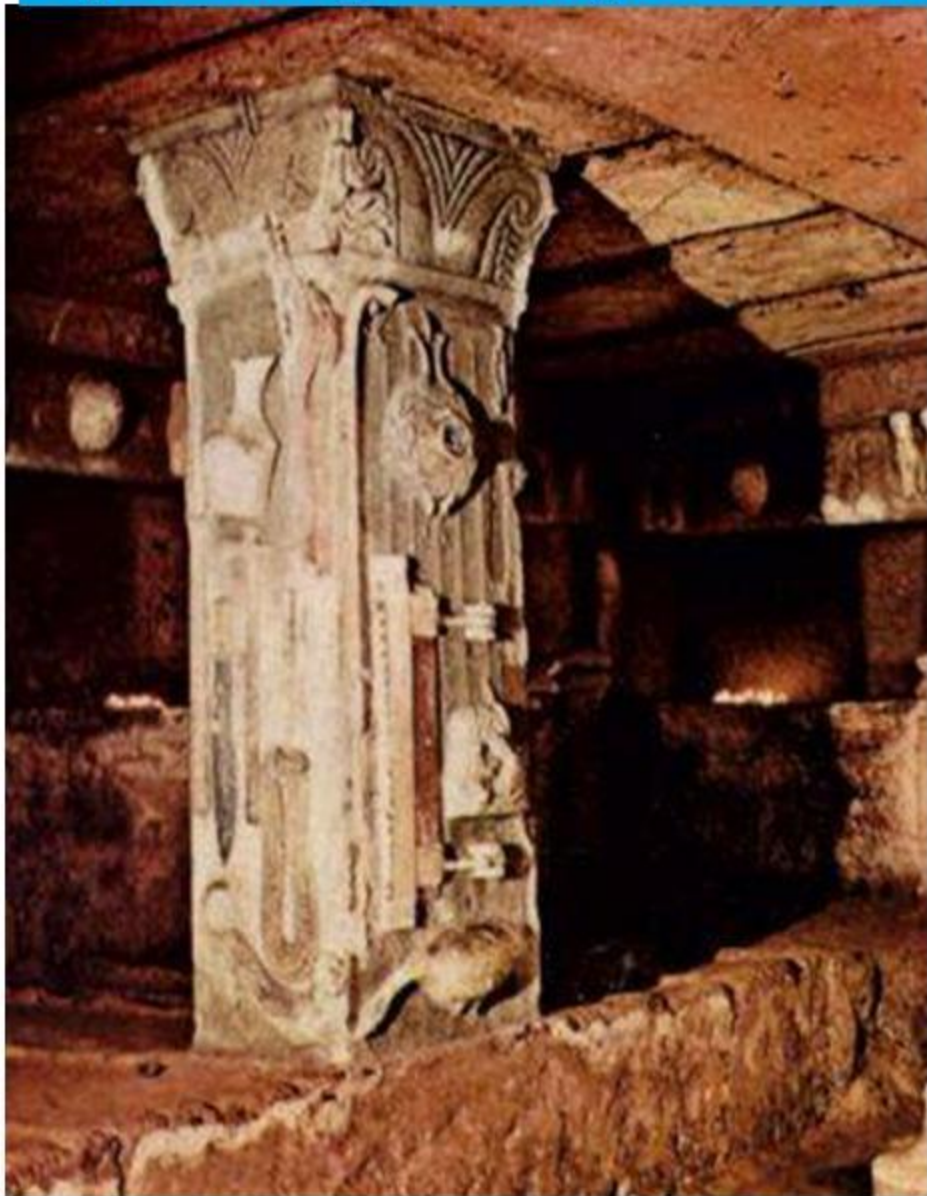
Гробница в Киликии по дороге на Диокесарию



Искусство эпохи Республики



Гробница Раскрашенных рельефов некрополя.



Внутренний вид. 4 век до н. э.

Театр в Афродизии



1 век до н. э. - 2 век н. э.

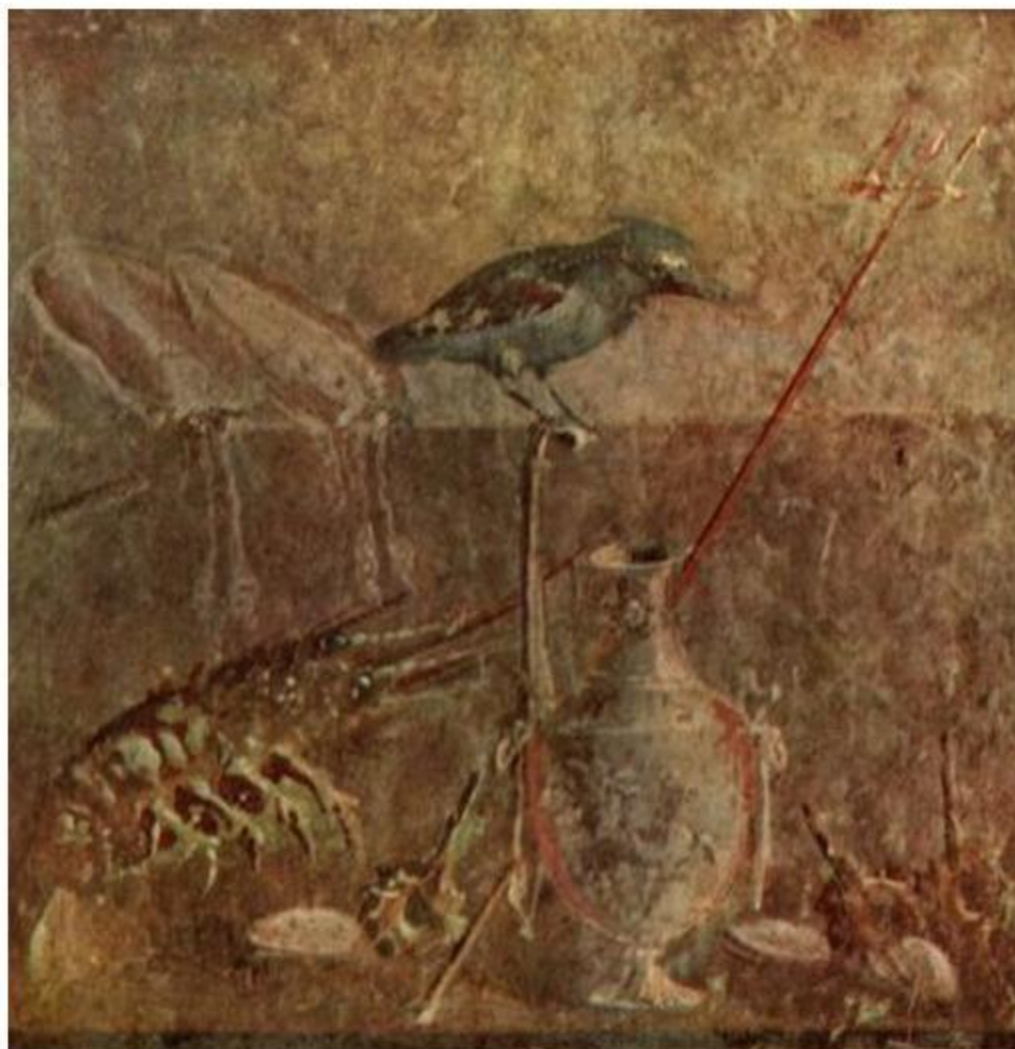
Базилика



Мозаика



Фреска из Помпеи





Роспись стены на вилле Мистерий

Середина 1 века до н. э.

Табуларий. 79 - 78 годы до н. э.



Римский форум



Римский форум

- Площадь Древнего Рима, на этой площади размещался рынок. Римский форум расположен между холмами Палатин, Капитолий и Эсквилин.
- Среди основных памятников: **Арка Септимия Севера**, построенная в 203 г. до н.э. великолепная трехпролетная мемориальная арка с барельефами, прославляющими победы над арабами и ассирийцами; рядом с ней знаменитая ораторская трибуна Ростра, так называемая потому, что была украшена рострами трофейных кораблей; **Курия** - просторное кирпичное здание, где раньше собирался Сенат; с боку от нее - **базилика Эмилия**, грандиозное сооружение республиканских времен, от которой, к сожалению, остались только лишь руины.

Римский форум. Колонна Фоки



Настенная роспись I в до н.э.-I в н.э.



Искусство римской империи

- Ориентация на греческое классическое искусство в литературе и искусстве.
- Канонизация греческой ордерной системы в архитектуре.
- Рубеж I-II вв. н.э. – время строительства грандиозных архитектурных комплексов.
- Искусство империи Октавиана Августа (31 г. до н.э. - 14 г. н.э.)
- Колизей или амфитеатр Флавиев.



- Юлий Цезарь Октавиан Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) — римский император с 27 г. до н.э. Внучатый племянник Юлия Цезаря, усыновленный им в завещании.
- После смерти Цезаря (44 до н.э.) Октавиан, не замещавший ещё никаких магистратур, рассчитывал, опираясь на солдат и ветеранов убитого императора, стать его преемником.
- Не получив поддержки консула М. Антония, он выступил против него на стороне сената в Мутинской войне (43 до н.э.). первые годы правления Август вёл завоевательные войны.

Искусство эпохи Октавиана Августа

- При нём завершено покорение Испании, образованы провинции Египет, Мёзия, Паннония, Германия.

При Августе велось большое строительство в Риме (алтарь Мира, форумы Юлия и Августа и др.); правление его совпало также с расцветом римской литературы («золотой век» — творчество Вергилия, Горация, Овидия, Тита Ливия и др.).

Алтарь Мира



Алтарь Мира

- Алтарь Мира был создан при Августе и должен был увековечить воссоединение сторонников нового режима и потерпевших поражение республиканцев.
- Алтарь представляет собой отдельно стоящее здание без крыши, служившее ограждением жертвенника. Ограду украшали рельефы, разделенные на два яруса фризом с меандровым орнаментом (ленточный орнамент в виде ломаной линии).
- **Нижний рельеф** изображал стебли, листья и завитки Древа Жизни, населенного птицами и другой живностью, на верхнем рельефе было запечатлено торжественное шествие, включавшее членов императорского дома.
- Здесь использован греческий прием изокефалии — все головы аходятся на одном уровне, однако изображение оживляют фигуры детей разных возрастов.
- Некоторые фигуры на рельефе оборачиваются — в этом его существенное отличие от классических греческих памятников. Помимо этого, лица персонажей наделены индивидуальными чертами, они портретны.



Театр Марцелла



Театр Марцелла

Строительство театра Марцелла (Teatro di Marcello) начали по приказу Цезаря, а завершили при императоре Августе.

Август посвятил театр своему племяннику и зятю Марцеллу (сыну его сестры Октавии и мужу дочери Юлии), умершему молодым (23 г. н.э.).

В Средние века театр превратился в крепость семьи Савелли (XIII), а в эпоху Возрождения Б. Перуцци перестроил его часть во дворец Орсини с большим садом, выходившим к Тибру.

Во время Второй мировой войны немало людей спасалось от гитлеровцев в запутанном лабиринте дворцовых залов и коридоров.



Искусство империи Юлиев-Флавиев

- Клавдий Цезарь Нерон (37—68), римский император с 54 г., из династии Юлиев—Клавдиев.
- Первые годы правил в согласии с сенатом, находясь под влиянием префекта претория Бурра и философа Сенеки, затем перешёл к политике репрессий и конфискаций, восстановившей против него не только сенаторскую знать (заговор Пизона, 65 г.), но и другие слои.
- В числе жертв Нерона были и его ближайшие родственники (включая мать), и многие выдающиеся люди (Сенека, поэт Лукан, писатель Петроний и др.). В 68 г. против Нерона восстали наместники провинций. Покинутый даже преторианцами, Нерон бежал из Рима и по дороге покончил жизнь самоубийством.



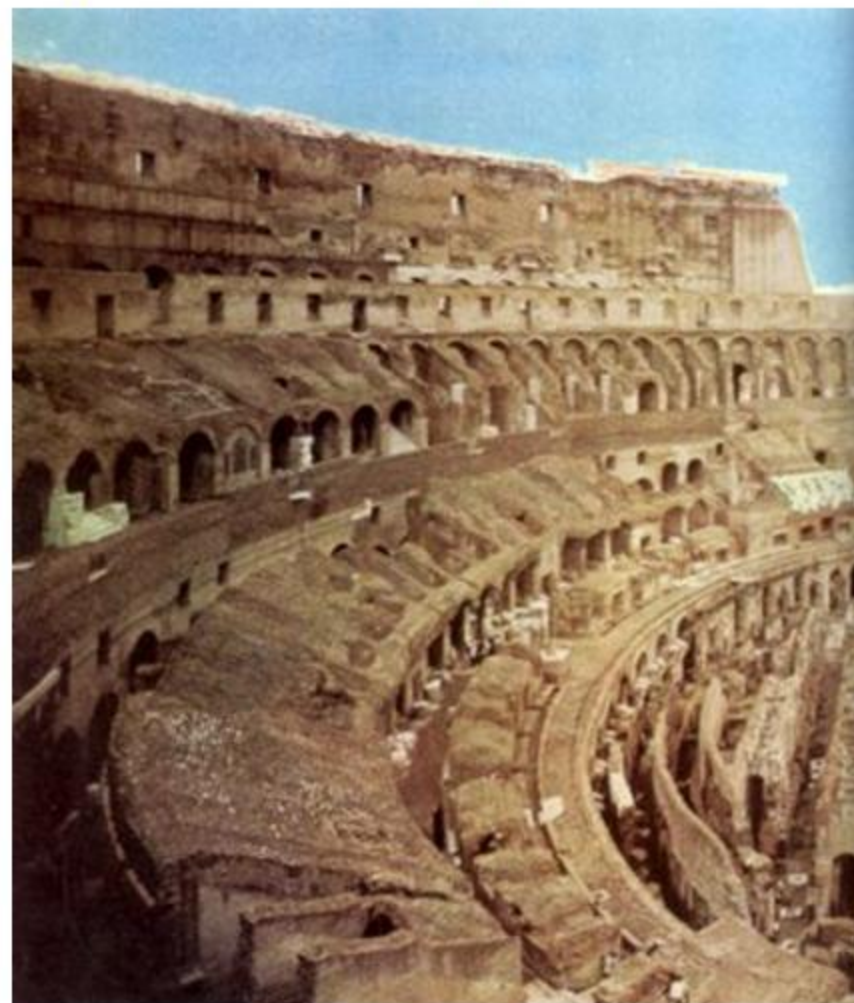


- Источники рисуют Нерона самовлюблённым, жестоким и развратным, увлечённым больше своими «артистическими» занятиями, чем государственными делами, которые он передоверял своим отпущенникам и другим временщикам.

Колизей (амфитеатр Флавиев).



Фрагмент. 75 - 80 годы н. э.



Внутренний вид. Фрагмент.

Колизей (амфитеатр Флавиев)

- Колизей является крупнейшим из римских амфитеатров. Его строительство было начато при императоре Веспасиане, окончено — при Тите, сыне Веспасиана. Первоначально Колизей назывался амфитеатром Флавиев...
- Нынешнее название (от лат. colosseus — громадный, колоссальный) утвердилось за Колизеем в VIII в.
- Колизей предназначался для гладиаторских боев и других публичных зрелищ.
- Колизей построен из туфа, наружные стены облицованы равертином, внутри для конструкций сводчатых галерей использованы кирпич и бетон, трибуны были покрыты мрамором. Статуи и стукковые украшения Колизея не сохранились.

Колизей

- Внутри шли четыре яруса сидений, которым снаружи соответствовали три яруса аркад: дорическая, ионическая и коринфская. Четвертый ярус был глухим, с коринфскими пилястрами (плоскими выступами на стене).
- На оконечностях большой и малой осей эллипса находились четыре главных входа в виде трехарочных ворот. Двое из этих ворот были предназначены для императора, остальные служили для торжественных шествий перед началом представлений, для запуска зверей и ввоза необходимых машин.
- Наиболее известное театральное здание римской эпохи в отличие от греческого амфитеатра, имело замкнутую форму и состоял из двух полукружий, его сцена-арена имела овальную форму.



Арка Тита.

- Триумфальные арки — римское архитектурное новшество, заимствованное, вероятно, у этрусков.
- Арки сооружали как в честь побед, так и в знак освящения новых городов. Однако их изначальный смысл связан с триумфом - торжественным шествием в честь победы над врагом.

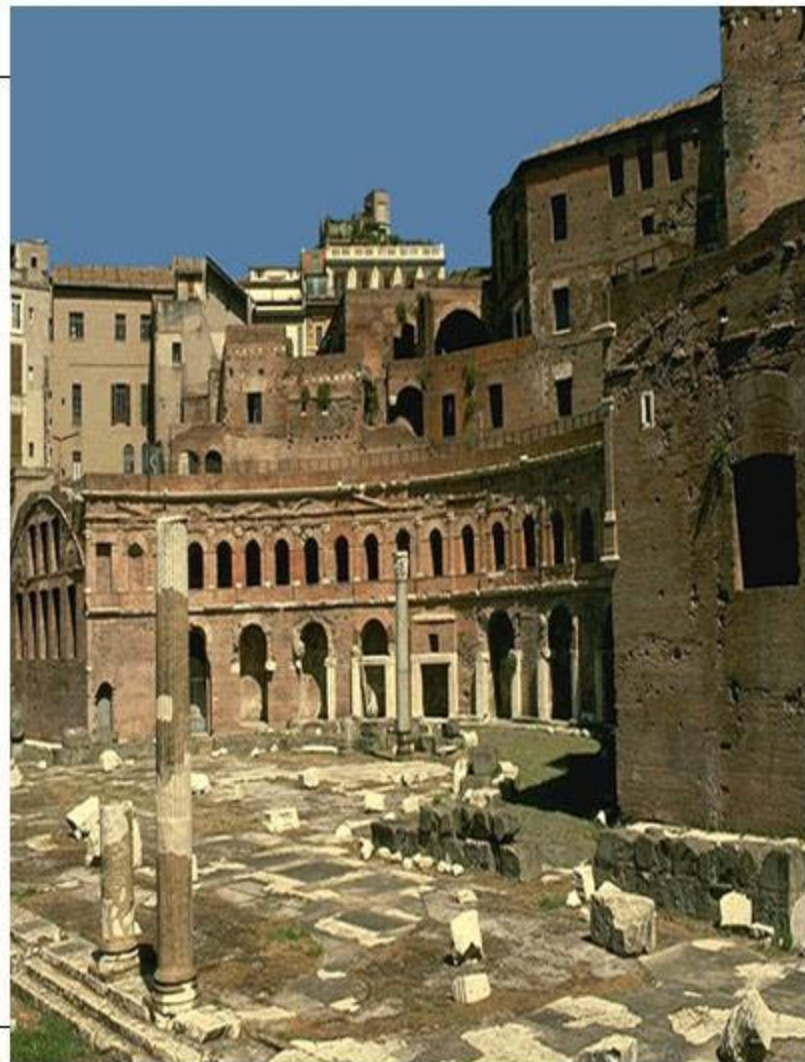
Триумфальная арка Тита

- Один из шедевров зодчества эпохи Флавиев.
- Арку воздвигли в его честь в 81 г., уже после его смерти.
- Этот памятник был призван увековечить поход Тита в 70 г. на Иерусалим и разграбление храма Соломона.
- По сторонам проема арки Тита стоят две коринфские колонны. Украшает арку высокая надстройка — аттик с посвящением Титу «от сената и народа римского».
- Наверху — статуя императора на колеснице, запряженной четверкой лошадей. В аттике был захоронен прах Тита.

Искусство империи Траяна

- В 98—117 гг. Римской империей правил Траян, по происхождению испанец. При Траяне Римская империя достигла пика своего могущества.
- Этот император почитался лучшим из всех в римской истории.
При Траяне в Испании были построены два моста — мост в Алькантаре через реку Тахо и акведук в Сеговии.
- Мост в Алькантаре одноярусный, но с очень высокими проемами. Он завершается простым карнизом, в центре которого, над проезжей частью, переброшена арка.
- Акведук в Сеговии двухъярусный, с узкими высокими пролетами; сложен из необработанного камня, благодаря чему он гармонично вписывается в окружающий пейзаж.

Форум Траяна



Акведук в Сеговии. к. I- н. II вв.



Форум Траяна

- Самым знаменитым памятником Траяна в Риме считается его форум.
- Среди всех императорских форумов, выросших вокруг Форума Романум, этот наиболее красивый и внушительный.
- Форум был вымощен полудрагоценными камнями, на нем стояли статуи побежденных противников, был выстроен храм в честь божества — покровителя Марса Ультора, были две библиотеки — греческая и латинская.



Форум Траяна

- Между ними стояла колонна Траяна, сохранившаяся до наших дней. Она была воздвигнута в честь покорения Дакии (территория современной Румынии).
- Раскрашенные рельефы изображали сцены из жизни даков и пленение их римлянами. Император Траян фигурирует на этих рельефах свыше восьмидесяти раз.
- Статую императора наверху колонны со временем заменили фигурой апостола Петра.

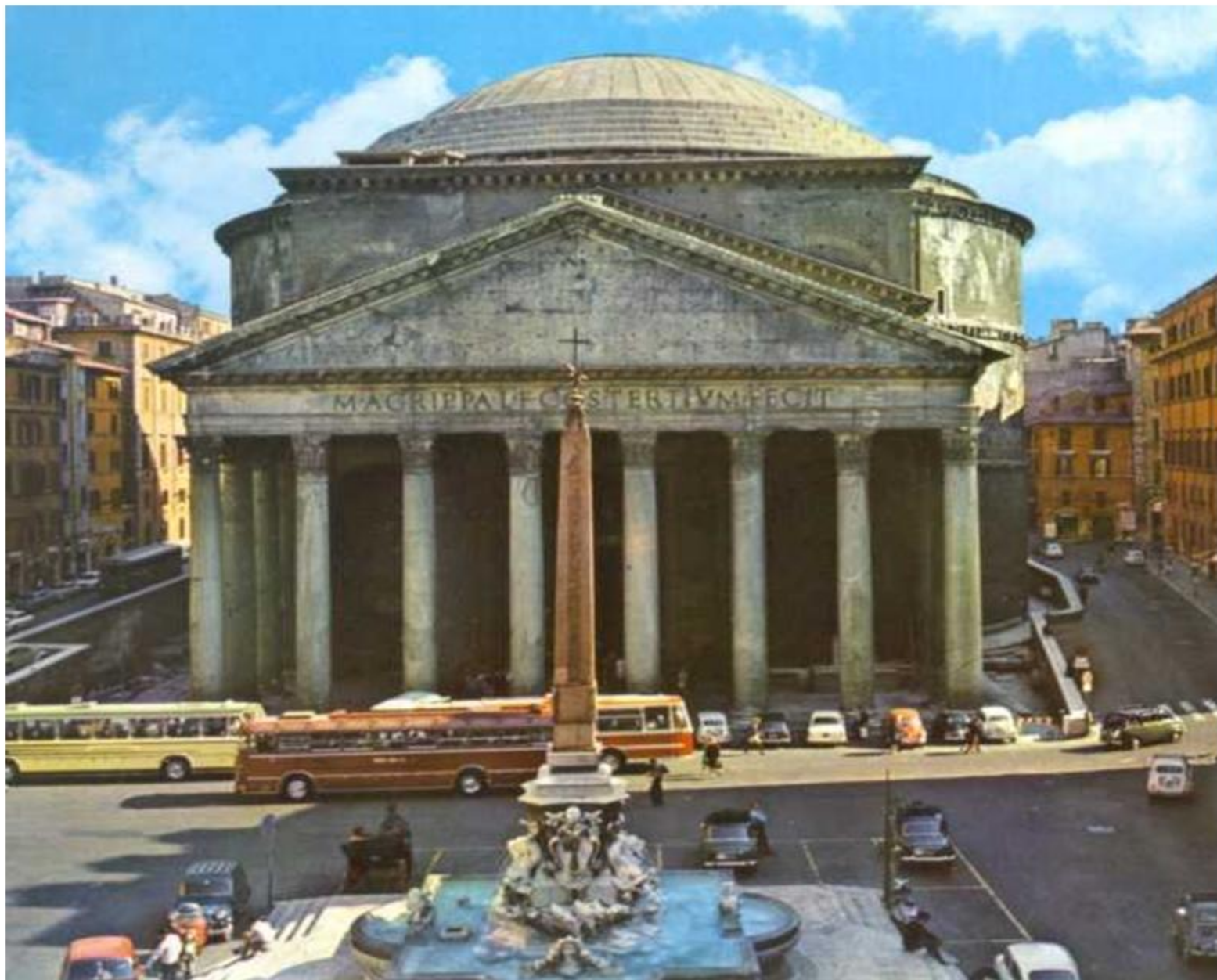


Император Траян.

**Начало 2
века н. э.**

Искусство империи Адриана

- Пантеон - единственное сохранившееся в Риме (высотой 43 м), величайшее античное купольное сооружение.
- Портик с двускатной крышей служит проходом в центральное строение цилиндрической формы, которое расчленено нишами, где некогда стояли статуи богов. Во внутреннее помещение свет проникает через отверстия в куполе.
- Пантеон был построен **Аполлодором Дамасским** в 115—125 гг. при Адриане на месте аналогичного храма 27 г. до н.э., воздвигнутого Агриппой (сохранилась надпись), но в 110 г. уничтоженного ударом молнии.



Пантеон – храм всех богов



ВТУЭ



Искусство поздней империи III-IV вв. н.э.

- Арка Константина – это триумфальная арка, построенная в 315 году н.э. в ознаменование триумфа Константина I, победившего Максенция в битве на Милвианском мосту в 312 году н.э.
- Арка находится между улицей Палатин и Колизеем, у дороги, по которой проходят торжественные шествия.

Арка Константина



Арка Константина

- Восемь отдельных коринфских колонн, по четыре на каждую сторону, зиждутся на постаментах с каждой стороны арки.
- Нижняя часть арки и поддерживающие постаменты построены по принципу «opus quadratum», то есть, сложены из кирпичей квадратной формы,
- Верх арки выложен кирпичом на манер «opus latericium» и покрыт мраморными плитами.

Базилика Санта Мария Маджоре



Конная статуя Марка Аврелия



Вопросы для самопроверки

- Охарактеризуйте основные памятники республиканского периода
- Расскажите о классицизме в искусстве в эпоху правления Октавиана Августа.
- Какие были художественные идеалы времени правления династий Юлиев-Клавдиев и Флавиев?
- Каковы основные черты помпейского стиля в живописи?
- Назовите особенности художественного стиля времен Траяна
- Какие вы знаете архитектурные сооружения, созданные при императоре Адриане?
- Каковы особенности скульптурной пластики и



Рекомендуемая литература

1. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник для вузов. / Т. В. Ильина. - 4-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2007. - 368с.
2. История изобразительного искусства : пер. с фр. / Под ред. К. Фронтизи. - М. : БММ АО, 2005. - 516 с.
3. Классическое искусство от Древности до XX века: Сборник статей Отдела классического искусства Запада. / [Л. С. Чаковская и др.] ; сост. Н. В. Проскурина, Отв. ред. М. И. Свидерская ; РАН, Гос. ин-т искусствознания. - М. : КомКнига, 2007. - 424 с.
4. Любимов Л. Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа / Л. Д. Любимов. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 543 с.
5. Садохин А. П. Мировая культура и искусство: учебное пособие для студ. вузов. / А. П. Садохин. - М. : БММ, 2007. - 448 с.

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.