История первобытного искусства

Белякова О. Ю.

Периодизация (здесь и далее периодизация приводится согласно доминирующим на сегодняшний день в науке представлениям о времени существования вселенной (ред.))

Верхний палеолит 37-7 тыс. лет до н. э.

Мезолит 10-6 тыс. лет(8-4 тыс. лет) до н. э.

Неолит 7-4 тыс. до н. э.

Вопрос о происхождении искусства

Время создания первых произведений искусства весьма относительно. Да и с какой долей определённости можно говорить об искусстве в доцивилизационные времена? Первые изображения встречаются около 35 тыс. лет до нашей эры- насечки на кости и камне в период перегордийской культуры.

Искусство эпохи палеолита

Периодизация Верхнего палеолита Западной Европы:

I Перегордийская культура-37-29 тыс. лет до н. э.

II Ориньякская культура-30-24 тыс. лет до н. э.

III Солютрейская культура-24-19 тыс. лет до н. э.

IV Мадленская культура-20-7 тыс. лет до н. э.

Европейская часть России:

I Стрелецкая культура (Стрелецкая II)

II Костенковская культура (Костенки 13, 14, 18)

III Городецкая культура

IV Молодовская культура (Молодовь I)

К числу древнейших изображений на стенах палеолитических пещер относятся натуралистические изображения- оттиски человеческой руки и беспорядочные переплетения волнистых линий, продавленных в сырой глине пальцами(т. н. "макароны" и "меандры"). Вопрос о происхождении искусства П. А. Куценков формулирует таким образом: "Зачем понадобилось человеку создавать изображения и почему он упорно продолжает этим заниматься в течение по меньшей мере 30 тыс. лет?"

Палеолитическое искусство остаётся загадкой до сих пор. И причины его зарождения в период Верхнего палеолита до сих пор порождают множество гипотез. Вот некоторые из них:

1) Появлению изображениям на камне и скульптур из глины предшествовала раскраска тела.

2) Искусство появилось случайно, то есть, человек, не преследуя определённой цели, просто водил пальцем по песку или сырой глине. В этой связи мы можем провести параллель с концепцией бессознательного в искусстве, которая развивалась в учении Фрейда и главных течениях двадцатого века, в частности, в сюрреализме и ташизме.

3) Искусство появилось в результате установившегося равновесия сил в борьбе за существование(осознание собственной безопасности, появление коллективной охоты, существование больших хозяйственных коллективов и наличие больших запасов пищи). В результате у отдельных индивидов "освобождается" время для профессиональных занятий творчеством.

4) Анри Брейль предполагал связь между развитием пещерного искусства и охотой на крупных зверей. Охота развивала воображение и сноровку, "обогащала память живыми, глубокими и цепкими впечатлениями".

5) Появление искусства напрямую связано с религиозными верованиями(тотемизм, фетишизм, магия, анимизм). Не случайно многие первобытные изображения находятся в труднодоступных участках пещер. Для справок: Тотем- животное или растение, являющееся мифическим представителем, покровительствующим данному роду.

Фетиш-природный или специально изготовленный предмет, которому придаётся сверхъестественная сила.

Анимизм(от лат. Anima, animus-душа, дух)- вера в существование духов, присущая первобытной религии и язычеству.

Магия- система обрядов, связанная с верой в сверхъестественную способность человека(колдуна, мага) воздействовать на людей и явления природы.

6) Первые произведения эпохи палеолита и пиктографические знаки образуют единое целое(идеограммы-знаки, имеющие определённое значение, но не ассоциирующиеся с определённым словом). Возможно, зарождение искусства совпадало с развитием письменности и речи.

7) Искусство раннего периода можно воспринимать "не более, чем отметины животных, сделанные человеческим способом". Только в последующую за верхним палеолитом эпоху изображения(или идеограммы) наполняются значением. Образы и понятия появились гораздо позднее первых рисунков и скульптур. Знаки верхнего палеолита появились до возникновения значений. Нам сложно представить, что когда-то человечество могло существовать вне смысла и значения. В таком случае искусство первобытности соотносится с явлением, имевшим место в цивилизованном обществе первой половины XX века- авангардом. Он также воспринимается вне смысла и значения. Супрематические комбинации Малевича могут стать понятными только в случае их "дешифровки" самим маэстро или аудиторией "посвящённых". Только тогда они приобретают привязку к реальности, а до интерпретации они как бы пребывают в особом пространстве и содержащаяся в них информация закрыта для зрителя.

8) Искусство играло роль своеобразного механизма торможения, т. е., несло физиологическую нагрузку. Определённые изображения обладали свойством умирять излишний пыл или негативные реакции, связанные с системой запретов. Не исключается его тесная связь с обрядами инициации(инициация-обряд посвящения, через который проходят все члены племени первобытного или традиционного общества, достигшие определённого возраста. Как правило, инициация подразумевает серьёзные физические испытания, сопровождающиеся религиозными церемониями. В результате прошедший все испытания становится полноправным членом племени).

Все перечисленные нами версии о происхождении искусства пытаются отразить реальный процесс, протекавший ни много ни мало- 30 тысяч лет назад, и потому ни одна из этих версий не может считаться истинной- слишком большой промежуток времени отделяет нас от эпохи Верхнего палеолита. Если нам когда- нибудь удастся приблизиться к пониманию изображений первобытного искусства и правил, по которым они созданы, то, возможно, нам удастся ответить на вопрос, зачем оно было нужно тогда и сейчас, и что есть искусство вообще. Согласно определению, предложенному Энциклопедическим словарём, понятие "искусство" обозначает особый способ познания и освоения действительности и духовного мира человеком. Созданные художественные образы являются специфической формой отражения действительности. Однако творческая личность может создавать не только произведения, духовно и эстетически обогащающие человека. но и произведения, уродующие духовный мир личности, возбуждающие низменные чувства. Мы осваиваем всё новые и новые виды искусства(компьютерная графика) и осваиваем новые пространства, создавая виртуальный мир. Традиционным видам изобразительного искусства приходится потесниться. Иногда мы даже затрудняемся ответить на вопрос, а является ли искусством сожженная скрипка Армана, перформанс "Шестнадцать верёвок" Ильи Кабакова, или "Чёрный квадрат на белом фоне" Казимира Малевича. В конце концов все эти произведения являются звеньями одной цепи- познания человеком окружающей современной ему действительности и дальнейшего освоения созданного в эпоху Верхнего палеолита визуального пространства.

В настоящее время современная массовая культура, мода, искусство черпают вдохновение из рассматриваемой нами глубокой древности и культуры традиционных обществ. Навязчиво- яркий, запоминающийся образ- символ в рекламе(как первобытная идеограмма), или образ как запрограмированное действие в художественных фильмах, "первобытные" набедренные повязки(мини- юбки) и одежды, имитирующие "сшитость из шкур", бьющий "ниже пояса" ритм там- тама на дискотеках, дурманящие зелья, "культ динозавров и скелетов", всевозможных фетишей пренебрежение к нормативной, "высокохудожественной" лексике, возврат к междометьям и первой знаковой системе... Короче говоря, современное общество, не подозревая того, приближается к своим собратьям из Верхнего палеолита, а вместе с тем, возможно, и к новому уровню истолкования оставленной нашими предками визуальной информации. В конце концов многие наши привычки, приметы и характер поведения уходят в глубокую древность. Наша память о древности, сохранившаяся на подсознательном уровне, всё ещё жива и готова преподнести нам весьма неожиданные сюрпризы. "Первобытная" вера в сглаз и порчу, Зачастую чрезмерное пристрастие к "ритуальной" косметике и "магическим" мазям... Примеров можно привести огромное количество. Глубинные напластования эпохи палеолита хранят и произведения народного эпоса. Снятием этих напластований преимущественно в эпической и сказочной литературе занимались Пропп и Рыбаков.

Часто первобытного художника сравнивают с ребёнком или авангардистом: то же пренебрежение общепризнанными канонами и правилами, та же абстрагированность от действительности. Правда, период Верхнего палеолита, если не считать "первобытные макароны" и оттиски рук, отличают как раз довольно конкретные, полновесные образы в духе живописных гигантов из пещеры Ляско. Считается, что в этот период человек ещё не обладал абстрактным мышлением, поэтому приведённые выше сравнения более преемлемы для мезолита и неолита.

Следует отметить, что рассматриваемые нами памятники имеют весьма относительную датировку. Безусловно, из них можно быстренько скомпоновать хронологический ряд и сделать выводы о преемственности поколений и эволюции стиля, можно даже выявить "школу". Но нужно ли это делать? Каждая пещера в те далёкие времена была Вселенной, обособленным миром, и не было, как в средневековой Европе "бродячей" артели мастеров, которая всюду путешествовала и оказывала на всех влияние. Может быть поэтому так и нужно воспринимать искусство палеолита- разрозненные самостоятельные памятники, с весьма условными датами и различной стилистикой. В силу нашего современного менталитета, нам трудно в это поверить, ведь привыкли мы все всё раскладывать по периодам, искать везде эволюцию стиля. Когда мы имеем дело с первобытным хаосом без точных дат, нам становится не по себе, хочется защититься цифрами и хоть какой- нибудь систематизацией. В этой связи изображения Верхнего палеолита можно поделить на следующие виды:

I Первобытные рельефы

II Скульптура(резьба по камню и кости)

III Гравировка на камне и кости

IV Живопись("монументальная", та, что украшает стены и своды пещер и "фрагментарная"-нанесённая на отдельные камни).

I Создавая "высокие" рельефы(горельеф), первобытный человек часто использует естественные выступы на стенах пещер, как, например, в рельефе "Бизон" из испанской пещеры Кастильо. На левой стене пещеры Ласко в технике углублённого рельефа процарапана необычайно выразительная голова лошади(период Мадлен), а в пещере Леванзо находится изображение бизона, в настоящий момент частично скрытое под сталагмитными отложениями. Позднее техника процарапанного рельефа будет развиваться в Древнем Египте. Рельефы бывают не только нанесены на стены пещер, они могут украшать и орудия людей. Одним из таких изделий является копьеметалка с фигуркой птицы(период Мадлен, Музей Сен Жермен, Франция). Наряду с зооморфными рельефами узнаваемы и изображения людей. Предположительно женское и мужское изображения(барельефы) из Лосселя находятся в музее Бордо. Создание рельефа- более трудоёмкое занятие, нежели живопись, к тому же эта тяжёлая физическая работа ведётся на неровной поверхности. Согласно легенде, первые живописные изображения возникли из абриса силуэта. Возможно, это относится и к рельефу. Внедряясь в камень, первобытный мастер впервые совершает попытку создания иллюзии не только двухмерного(живопись) , но и трёхмерного пространства стены, раздвигая её естественные границы. Кто эти животные и люди на рельефах - реальные, выхваченные из жизни существа или боги и тотемы- покровители данного племени? Скорее всего рельефы имели свой изначальный, естественный цвет, поскольку, как свидетельствует сохранившаяся живопись, краски были достаточно прочны и не могли на этих изделиях исчезнуть бесследно.

II Самой ранней первобытной скульптурой является т. н. "палеолитическая венера" из Виллендорфа(около 30тыс. лет до н. э.). Насколько это первое изваяние связано с действительностью- судить сложно. Трудно поверить, что это существо с огромной, гипертрофированной нижней частью и отвисшей от постоянного кормления грудью являлось для людей того времени эталоном прекрасного. Возможно, здесь присутствует некоторое преувеличение объёмов, передающее идею материнства, плодородия, женственности. Лицо на этой маленькой фигурке не показано: оно закрыто шапкой кудрявых волос. Большинство венер того времени можно назвать безликими. Вопрос об отсутствии черт лица в первобытной скульптуре актуален и для народного творчества, также восходящего к заре человечества. У народной игрушки в её классическом истолковании лицо тоже отсутствовало. Скорее всего, это отражает особое отношение к статуэтке: она воспринималась как материальное воплощение божества или самого человека- проекцией его двойника. Если наделить её портретными чертами, то она может стать лёгкой добычей злых духов и напустить порчу на своего хозяина и на весь его род. Чем ближе к концу Верхнего палеолита, тем больше венеры начинали соответствовать нормальным человеческим пропорциям, как, например, савиньянская венера из Италии. Если говорить современным искусствоведческим языком, то венера из Виллендорфа породила целый ряд подражаний в разных регионах Евразии. Изоляция небольших групп людей друг от друга была настолько велика, что говорить о влияниях, стилях и школах просто бессмысленно. Тем не менее, аналогичных венер можно назвать очень много: венеры из Долни Вестонице, Мальты. Гагарино, Авдеево. Разный климат породил "северную" редакцию типологии виллендорфских венер- венеру из Костёнок. Её главной особенностью является то, что она одета в "модный" и практичный меховой комбинезон. Материалы, из которых создавалась первобытная скульптура, были различны. Это глина и зола, смешанные с пережжёнными костями и жиром. Первые изделия из глины найдены на самой большой стоянке охотников палеолита в Дольни-Вестоницы (Чехословакия). Маленькие скульптуры из глиняной смеси являются самыми древними образцами керамики. Кроме глины использовался, также, лёгкий в обработке стеатит, и кальцит, и, наконец, кость мамонта. Именно из неё создаётся одна из самых ранних женских (или мужских) голов из Брассемпуи(ориньякский период, Франция, музей Сен- Жермен). Предполагается, что эта голова с декоративной стилизацией причёски является фрагментом утраченной ныне древней венеры. Упоминаемая нами голова также лишена черт лица. Герои первобытного искусства пока не обрели лиц, обладая известной долей условности, и в то же время они являются натуралистическим воспроизведением женских фигур и голов. Эти первые вещи нельзя назвать примитивами, напротив, они демонстрируют виртуозное владение материалом и реальное отношение к действительности. Начиная с этого момента человечество начинает ориентироваться в трёхмерном пространстве, в пространстве, где позже создаются шедевры круглой скульптуры. Показательно, что первым произведением первобытной пластики стала именно круглая скульптура.

III Искусство резьбы по кости- излюбленное занятие народов современного Севера и по сей день. Зародилось оно тоже тогда, в эпоху палеолита. Знаменитым изображением на костяной пластинке, относящимся к эпохе Мадлен, стала так называемая "Переправа оленей через реку"(Франция, музей Сен- Жермен). Фризообразная композиция представляет собой происходящее событие в "поперечном" разрезе: показан вид оленей "со стороны", как будто бы мастер сам забрался в реку и плывёт на некотором расстоянии от этих животных. вместе с ними показан и косяк рыбы, причём изображения этих рыб можно назвать "рентгеновскими", поскольку отчётливо виден их костяк. Головы рыб касаются туловищ оленей, их ритмическое чередование позволяет воспринимать эту композицию как орнамент, первый орнамент, где реальный мир предстаёт перед нами отчётливо и зримо. Он пока ещё лишён декоративной стилизации последующего времени. Первобытный художник не проявляет здесь склонности к абстрактному обобщению материала.

IV Первобытную живопись можно условно поделить на три больших периода:

I ориньякский (30 тысяч лет до н. э.)

II солютрейский, начало мадленского периода (18 тысяч лет)

III мадленский период (XII тысячелетие)

Самые ранние из известных нам живописных экспериментов - "негативные" отпечатки руки (т. е. обводка контуром), затем рука смазывается краской. Получается, что в истории живописи был первичен силуэт. Происхождение живописи из силуэта, контура - абриса предметов отразилось в древнегреческой легенде.

Именно линия явилась первым шагом к постижению условной живописной плоскости, ибо линия - это чистая абстракция, "условное средство для опознания границ плоскостей и предметов" (Б. Р. Виппер). На линейно- плоскостном силуэте строится Искусство Древнего Востока, искусство Древней Греции (до открытий Агатарха и Аполлодора во второй половине V века), а также средневековое искусство. Глаз охотника ледникового периода обнаруживает образы привычных ему животных в очертаниях камней ("Исследования по коммуникации" Гедеон). Он распознаёт их силуэты и обводит их краской или резцом. Не случайно первобытная живопись развивается параллельно с петроглифами(изображениями, высеченными, выбитыми или процарапанными на камне),- узнавая скрытые на поверхности камня знаки- идеограммы, первобытный художник помогает им освободиться из косной материи и переводит их в трёхмерное пространство. Контурная линия, обрамляющая петроглиф, постепенно углубляется, а красочная становится более насыщенной по цвету и занимает большую площадь. Поверхность камня внутри контура заполняется черной или красной красками. Применение в живописи второго цвета помогает сделать рисунок более объёмным. Животные в пещерной живописи обычно изображаются в профиль, а копыта и рога - в фас или три четверти. К концу первого периода появляются изображения, в которых объединяются две различные техники- живописи и петроглифов. Монументальная живопись и рельеф неразрывно связываются друг с другом и в Древнем Египте.

Говоря о восприятии первобытной живописи в наше время следует отметить, что каждое отдельное изображение рассматривалось в изоляции от соседнего, ведь в пещерах царил постоянный полумрак. "Ничто не оказывает такого разрушительного воздействия на подлинные ценности первобытного искусства, как блеск электрического света в этом царстве вечной ночи. Дрожащий огонь или небольшие каменные светильники с животным жиром, образцы которых были обнаружены, позволяют лишь фрагментарно рассматривать цвета и линии изображаемых предметов. В таком мягком, неустойчивом свете последние, кажется, обретают магическую подвижность. При сильном освещении запечатлённые линии и даже покрытые красками поверхности теряют свою яркость, а иногда и вовсе исчезают. Только в первом случае тонкие прожилки рисунков могут быть рассмотрены, не будучи подавленными шероховатой поверхностью камня. Первобытный человек не связывал пещеры с архитектурой".

Долгое время первобытная живопись не была известна. В 1871 году испанский археолог Марселино де Савтуола впервые обнаружил изображения бизонов на стенах и сводах Альтамирской пещеры. Его коллеги подумали, что живопись создал сам Савтуола - предмет всеобщих насмешек, и не столь давно. Однако затем последовали новые открытия- пещеры Камбаррель и Фон де Гом, пещера Труа Фрер со знаменитым изображением колдуна в маске и оленьими рогами, так что вскоре атмосфера недоверия к пещерным изображениям исчезла. Основные памятники первобытной живописи эпохи палеолита сосредоточены на юге Франции и Испании. Если говорить о нашей стране, то здесь в 1959 году была открыта знаменитая Капова пещера на Южном Урале. На большой глубине красной краской написано семь мамонтов, лошади, носороги и антропоморфные фигуры. Это единственное место, расположенное вне франко- кантабрийской зоны.

В конце солютрейского - начале мадленского периода живопись пещер становится более подробная и детальная. Если же говорить о третьем периоде в истории первобытной живописи, то именно в это время создаются многочисленные ансамбли первобытной живописи: продолжение монументальных росписей в Ласко, Фрер, Монтеспан и многих других. Художник эпохи палеолита использовал краски и связующие вещества, всегда находящиеся рядом с ним. Различные виды глин- охры, имеющие тёплую палитру(от золотисто- жёлтого до коричневатого), сажа, мел. В качестве связующего он использовал жир животных, кровь, мёд.

Рассмотрим живопись пещеры Ласко (18 тыс. лет до н. э.). Следует отметить, что ансамбль любой пещеры представляют собой сложнейший художественный комплекс, полный разновременных живописных "напластований". Самый древний слой датируется временем около XVIII тысячелетия до н. э. Начинается ансамбль с так называемого "Зала Быков" или "Большого зала". Быки имеют огромные размеры (4-6 метров). Такое впечатление, что находящиеся перед нашими глазами росписи не рассчитаны на человеческое восприятие. Вызывают интерес различные комбинации изображённых здесь животных. Живописный ряд начинается на некотором расстоянии от входа с левой стороны с фигуры (предположительно) тура, затем идёт вереница лошадей, которая перекрывает изображение огромного быка. Напротив него изображён другой четырёхметровый бык. Между этими двумя гигантами находятся изображения оленей. Что общего между животными левого ряда и зачем они изображены здесь вместе? В. Н. Топоров назвал такую связь между изображениями "присоединительной": "присоединительная связь - единственный из способов организации палеолитических текстов (живописных и словесных), доступных более или менее надёжной реконструкции". Те же способы изображения А. А. Формозов характеризовал примерами простейших метонимических связей по примыканию: А+А+А...; А1+А2+А3...; Б+Б+Б...; А+Б+В+Г, где А обозначает один и тот же вид животных, Б - другой, А1, А2, А№ обозначают особей одного и того же вида, различающихся какими- либо признаками (пол, возраст и. т. д.). "Таким образом, цепочка наскальных изображений, нанизанные один за другим клыки представляют собой аналогию метонимическим высказываниям" (П. А. Куценков).

С правой стороны, в глубине зала, находятся две другие фигуры быков. Одна из них достигает шесть метров. Спереди поверх изображения нарисованы ещё корова и телёнок, а также олени, лошадь и медведь. В другие залы - так называемые "неф" и "апсиду" ведёт небольшой проход - коридор, на стенах которого, наряду с зооморфными изображениями помещаются ещё знаки- идеограммы. Это волнистые линии, квадраты, прямоугольники. Наиболее примечательным в живописи "нефа" является фигура чёрного тура. В нижней её части, под задними ногами нарисованы три прямоугольника, разбитые на разноцветные квадраты. Изолированные от контекста, они напоминают супрематические построения художников- авангардистов. Вряд ли здесь идёт речь о ямах - ловушках. Скореё всего, геометрика просто изображена рядом с этим животным и тесно с ним не связана, как не связаны друг с другом наложенные друг на друга изображения. Что же касается живописи апсиды, то здесь наибольший интерес вызывает загадочное изображение трёх фигур: падающего человека, раненого бизона и отступающего носорога. Хронологию событий установить достаточно сложно. Вероятно, это изображение определённого ритуала, связанного с бизоном (в теократическом государстве Крит на огромном стадионе в самом сердце дворца также практиковались игры с быком). О неком религиозном обряде свидетельствует воткнутый в землю посох или фигурная копьеметалка. Перед нами разыгрывается мистерия, вовлекающая зрителя в происходящее событие. Если же говорить о фигуре удаляющегося носорога, то она обнаруживает известную независимость от происходящего и наверное не является участником переданного в центре события. Это следующая бусина в живописном ожерелье пещеры. Правда, некоторые исследователи предполагают её участие в сюжете, а следовательно и временной аспект, где разворачиваются два события: сначала произошёл поединок между бизоном и носорогом. Победу одержал носорог. Смертельно раненый бизон с распоротым брюхом набрасывается на охотника, после того, как носорог предпочёл удалиться с места происшествия. Впервые в живописи палеолита появляется сюжет и антропоморфные изображения. В этом плане можно сравнить охотника из Ласко с фигурой колдуна в птичьей маске из пещеры в Труа Фрер. Однако не следует забывать, что о композиции и читаемой связи между образами пока не может быть и речи. Изображения перекрывают друг друга, будто бы не замечая друг друга. Их беспорядочное скопление ещё сложно назвать композицией, так же, как воспроизведённые образы - носящими определённое значение обобщениями. По мысли Куценкова, "на протяжении всего верхнего палеолита человечество жило вне смысла и значения, т. е. того, что образует понимание".

Изображения пещеры Ласко сливаются друг с другом, образуя пёстрый живописный фриз. Брейль разбил их на четырнадцать подгрупп в зависимости от стиля, техники и сюжетов.

В живописном ансамбле другой пещеры - Альтамиры,- на потолке представлены многочисленные фигуры бизонов в натуральную величину. Кроме них там представлены ещё лошади и кабаны. Самые ранние изображения представлены контурными одноцветными рисунками. Живопись "Большого плафона" также, как и в Ласко, не имеет композиции в современном понимании этого слова, поскольку нет её главного качества- упорядоченности. Ограничение пространства является лишь первым шагом на пути к композиционному обобщению. В этом плане "первобытное" мышление обнаруживает сходство с некоторыми художественными течениями XX века, в частности, с ташизмом и абстракционизмом. Впервые стремление к упорядоченности композиционных построений проявляется в орнаменте (например, орнамент в виде "рыбьей кости" из пещеры Марсула. В произведениях традиционного искусства орнамент обладает повышенной значимостью, ибо это тот первый опыт обобщения, который стал основой художественной и исторической памяти многих народов. Это первая победа первого человека над окружающим его хаосом предметов и явлений.

Искусство эпохи мезолита 10-6 тыс. лет до н. э.(8-4 тыс. лет до н. э.)

В конце мезолита - появление керамики. Эпоха мезолита характеризуется глобальным потеплением. Ледник растаял, отступил и на месте ледяных скал образовались моря, реки и озёра. Люди выбираются из глубины пещер и основывают стоянки на открытом воздухе, занимаясь охотой на мелкого зверя и рыбной ловлей. В этот период впервые можно говорить о формировании архитектурного мышления. Архитектурное пространство развивается снизу вверх, т. е. определяется характером покрытия. Основой первобытной конструкции стала крыша, и в зависимости от её конфигурации исследователи выделяют следующие типы построек: круглая, прототипом которой послужил шалаш ; прямоугольная постройка с наклонной кровлей (косым навесом) и постройка с плоской крышей, наподобии крыльца, где опорами служат не стены, а столбы. В более позднее время круглая постройка послужит основой для купольной архитектуры, постройка с косым навесом - для высокой двускатной кровли и башнеобразных конструкций, а постройка с плоской кровлей определит характер античной архитектуры с её гармоничным равновесием всех элементов и станет эталоном всех подражающих античности планов светских и церковных сооружений.

Область живописи характеризуется повсеместным распространением антропоморфных изображений, и эти образы уже начинают приобретать значение, появляются в конкретной сюжетной привязке. Отмечается начало композиционных построений. Возникают связанные между собой большие композиции. Составляющие их фигуры имеют, как правило, небольшие размеры(75 см). Если в центре внимания пещерного искусства палеолита были животные, то теперь утверждается главенство человека. Сцены обычно пронизаны движением и состоят из большого количества схематически нарисованных персонажей. Главными становятся темы охоты и собирательства.

В пещере Андорра (10 тыс. лет до н.э.) процарапаные фигуры людей изображены в различных ракурсах. В композиции задействовано около десяти человек. Возможно, изображён какой- то обряд с последующим ритуальным танцем. Рисунки освобождаются из-под спуда пещеры и тянутся своим непринуждённым повествованием в горных ущельях и вдоль прибрежных скал. Так, на скалах Восточной Испании(8 тыс. лет до. Н. э.), в ущелье Гасулла изображена охота на кабанов, а в ущелье Валлорта находится огромный живописный ансамбль, состоящий из пятнадцати отдельных циклов. Самыми запоминающимися являются сцены загонной охоты на оленей, барана и кабанов. Следует отметить, что между отдельными племенами, избегавшими контакта в период палеолита, наблюдается активное взаимодействие, причём это взаимодействие зачастую приводит к военным столкновениям. Начиная с этого времени человечество вступает в эпоху войн, и как неопровержимое доказательство этого процесса можно рассматривать сцены со сражающимися воинами - начало батальной живописи. Здесь, в Валлорте, помимо сцен с охотой, изображена фигура лежащего человека, в которого вонзились многочисленные стрелы. Он окружён целым отрядом лучников с поднятыми луками. Такая же сцена находится в Куэва Ремиджиа.

В основе своей живопись трёхцветна: используются различные оттенки красного цвета, чёрная и белая краски. Связующими веществами по - прежнему остаются яичный белок, кровь, мёд. В рисунках главенствует контур, нанесённый кистью или пером.

Петроглифы не получают должного распространения. Поскольку преобладает динамический рисунок - набросок. Живопись мезолита продолжает оставаться многослойной, изображения накладываются друг на друга, как и на стоянках эпохи верхнего палеолита. В соответствии с этим фактом особо важное значение придаётся месту размещения живописи. Вероятно, речь идёт об особой сакральной территории, святилище, месте жертвоприношений, где старые изображения не "реставрировались", поскольку утрачивали свою силу и энергетику, а заменялись новыми. Г. Обермайер и А. Брейль различают четыре периода в развитии человеческих изображений эпохи мезолита:

1. Натуралистические изображения с соблюдением пропорций.

2. Геометризм фигуры(верхняя часть тела в виде треугольника, контраст тонких рук и крупных длинных ног).

3. Профильное изображение лица, ещё большее сокращение верхней части тела и длинные ноги.

4. Человеческая фигура начинают превращаться в схему, становясь комбинацией тонких линий.

Таким образом, мы являемся свидетелями процесса постепенной стилизации человеческих изображений, который знаменует собой начало пиктографической письменности.

Искусство эпохи неолита (7-4 тыс. до н. э.) и энеолита (медно- каменного века-4-3 тыс. до н. э.)

В период неолита появляется керамика - основной фактор, определяющий особенность той или иной культуры. Художественный язык керамики - язык, благодаря которому сохраняется память о данной общности. Керамические изделия- носители информации об ушедших в прошлое археологических культурах. В период неолита и энеолита начинается подлинный расцвет орнаментального искусства, причем используются все основные законы орнаментации: точное ритмичное размещение узора, чередование орнаментальных зон, симметрия в начертании равносторонних треугольников и ромбов. Другим уникальным явлением рассматриваемых нами эпох являются петроглифы, которые известны во всех местах обитания человека. Много их и в России на Онежском озере и на Белом море. В эпоху неолита намечается и закрепляется отставание разных регионов друг от друга, обусловленное климатическими условиями и характером занятий племён. Так, осёдлое земледелие на юге стало стимулом к образованию самых ранних государственных форм. Скотоводы степной зоны соприкоснулись с цивилизацией несколько позже. Что же касается охотников, рыболовов и собирателей Сибири, Поморья, Северной Европы, то "историческое время" цивилизации наступило у них поздно. Процесс обретения государственности у них растянулся на более длительный срок.

Итак, регионы неолита мы делим на "цивилизационные" и незатронутые цивилизацией, ибо возникновение цивилизации станет краеугольным камнем этого периода, не случайно Тейяр де Шарден назвал неолит "самым критическим и величественным из всех периодов прошлого". В этот период отчётливо выступают различные пути развития человечества, в зависимости от географических условий обитания данной культуры: или это становление государственности в древнейших регионах земледелия, или многие века кочевой жизни и жизнь среди дикой, невозделанной природы.

Период энеолита является началом палеометаллической эпохи, т. е. Медно - каменного и бронзового веков. В период энеолита человечество впервые научилось выплавлять орудия из первого известного ему металла - меди. Начиная со II тысячелетия в Евразии широко распространяется бронза - более прочный сплав меди и олова. Тогда же наряду с древним способом производящего хозяйства - земледелием, окончательно складывается новый - скотоводство, который позволяет освоить обширные степи и предгорные зоны. В начале кратко охарактеризуем искусство неолита и энеолита в культурах древнейших очагов земледелия, которые предшествовали периоду появления ранних форм государственности.

1) Иордано- палестинский регион (Иерихон - 8-7тыс. лет до н. э.). Сохранились погребальные маски, глинобитные дома, а также древнейшие в истории человечества городские стены.

2) Малоазийский регион (Чатал-Гуюк). Примечательно огромное количество статуэток обнажённых женщин, символизирующих культ плодородия. Сохранившиеся святилища часто украшает изображение быка. Такую же роль бог в виде быка играл в крито - микенской цивилизации и Древнем Египте периода Раннего царства(мастабы в Саккара с головами быков, 4 тыс. до н. э.).

3) Месопотамский регион (культура Джармо, 7-6 тыс. до н. э.). Для этого региона характерна необычайно декоративная керамика, слепленная сначала вручную, а затем на гончарном круге. Керамика из Самарры датируется 5 тысячелетием до н. э. Культовые сосуды, чаши, блюда характеризует особая тщательность работы. Среди многочисленных орнаментов фигурируют т. н. "первобытные свастики" - символ круговорота природной стихии и солнечного хода. Люди, животные, растения, - всё закручивается в стремительном вихре движения, превращаясь в отвлечённо- геометрические фигуры. Другими элементами орнамента являются "елочки" и "зигзаги". Лучшие произведения керамики, помимо музеев Ирана и Ирака, представлены, также, в собраниях Лувра и Эрмитажа. Из мягких пород камня одновременно с сосудами изготавливаются и цилиндрические печати. При накатке на сырую глину они образовывали непрерывный орнаментальный фриз. Являясь магической охраной собственности, печати выполняли функцию амулетов и украшений.

4) Египетский центр. Неолитические культуры - Таса и Меримде Бени Саламе. Керамика лепится вручную и лишена декорации. В изделиях из глины мастера стремятся воспроизвести фактуру каменных сосудов. Излюбленным материалом для изготовления сосудов у древних египтян был камень. Наряду с легко поддающимся обработке алебастром, использовались и твёрдые породы камня: брекчия, гранит, базальт, диорит, порфир. Вазы и блюда полировались до блеска, дематериализуя его тяжесть и косность. Роспись керамики появляется в период энеолита - бронзового века (культуры Негада I и Негада II). Люди и животные запечатлены на поверхности сосудов как бы при взгляде с разных точек зрения. Мастером передаются главные характеристики, из которых и складывается изображаемый предмет. Фигуры людей и туловища животных поэтому могли изображаться в фас и в профиль одновременно. В качестве жилища используются небольшие круглые хижины из тростника, обмазанные глиной. Позднее появляются прямоугольного плана дома из сырцового кирпича, где селятся вожди. Архитектурные формы прямоугольного дома оказали влияние на строительство гробниц. Первые дошедшие до нас росписи относятся к эпохе энеолита и происходят из погребения вождя в Иероконполе.

5) Регион Хуанхэ и Янцзы.

Центром неолитической культуры Древнего Китая стало поселение Яншао. Археологи обнаружили здесь относящиеся к 4-3 тысячелетиям шедевры неолитической керамики. Они поражают яркостью своих росписей, окрашенных в красные, чёрные и белые цвета. В геометрике их росписей угадывается начало китайской пиктографии. В серповидных знаках, кругах, треугольниках угадываются очертания солнца, луны, гор, вод. В период образования государства(период Шан (Инь) на смену яркой полихромии приходят блестящие сосуды Луншань, лишённые росписей.

6) Регион долины Инда и Ганга.

Неолитические сосуды индской цивилизации из Чанху - Даро отличает ковровое расположение преимущественно растительного орнамента. Концом IV тысячелетия датируются небольшие глиняные фигурки богини- матери и быка, типичные для культа плодородия. В отличие от месопотамского региона печати были не цилиндрическими, а прямоугольными.

8) Регион Геоксюрского оазиса (Туркмения). Комплексы Кара-депе, Геоксюр I, Алтын - депе.

Посуда украшена ярким геометрическим орнаментом, состоящим из треугольников, ромбов, квадратов, волнистых линий. В более ранней посуде узнавались стилизованные изображения человека и животных. В период позднего энеолита керамика становится ещё более яркой и многоцветной. Как и везде в земледельческих культурах встречаются маленькие статуэтки женского божества.

Дома возводились из сырцового кирпича, причём стены получали яркую роспись. Они имели множество комнат и каждый из них являлся целым комплексом, объединяющим помещения самого разного назначения: кухни с очагами, жилые комнаты, комната для совершения религиозных обрядов.

9) Регион Правобережной Украины, Молдова, Карпато - Дунайская зона Румынии и Болгарии. Культура Триполье - Кукутень(6-3 тыс. до н. э.)

Дома наземные, глинобитные, в плане образующие вытянутый прямоугольник, делились на две половины. Комплексы построек располагались кольцеобразно и были ориентированы на центр круга. Для керамики Триполья характерен "вихреобразный" орнамент. Обычно декор имеет трёхярусную структуру: дождь, потоки воды, посылаемые на землю Великой Матерью, подземный мир и земля с восходящими посевами. Как и во всех культурах неолита и энеолита, орнамент носил космогоническую символику и являлся иллюстрацией мировоззрения представителей данной культуры. Трипольские женские статуэтки из глины имеют такую же "вихревую" раскраску, как и керамика. В глиняное тесто при их изготовлении добавлялось зерно и мука, что свидетельствует о связях с темой плодородия.

10) Иранский регион. Культура Загроса (7-4 тыс.до н. э.).

Культура Тепе - Сиалк III имеет наиболее яркую, изящную и разнообразную керамику. Сосуды изготавливались на гончарном круге. Уникальны изображения барсов на сосудах. Печати в форме пуговиц играли роль магических амулетов, а также являлись надёжными защитниками собственности.

Другим видом искусства стала наскальная живопись, петроглифы, стелы и большие каменные изваяния, характерные для культуры охотников- собирателей и скотоводов. Множество петроглифов встречается в Скандинавии, Северной Италии, Испании, Португалии, Северной Африке, Аравийском полуострове, Индии, Пакистане, Дальнем Востоке, России, Северной и Южной Америке, Австралии. Изображения на скалах или выбивались твёрдым орудием из камня, или (что реже) рисовались красной охрой. Большое распространение имеют натуралистические "рентгеновские изображения", характерные для петроглифов Норвегии, искусства североамериканских индейцев и Австралии. Этот крайний натурализм сочетается в наскальном искусстве со отвлечённым схематизмом изображений, давшем знать о себе ещё в эпоху мезолита. Такие схематичные знаки принято называть "писаницами". В петроглифах запечатлены точные наблюдения за миром природы, и, одновременно "записаны" мифы о происхождении данного племени и устроении Вселенной.Большое распространение по- прежнему имеют сцены охоты, как, например, в Залавруге, Урале, Белом море, Лене. В Залавруге представлена охота на морского зверя с помощью гарпуна. Другой ряд сцен связан с миром животных, от размножения и благополучия которых зависело и благополучие человеческого коллектива. Известны сцены с изображением лосей во время брачной игры из Норвегии, а на русском севере встречаются их небольшие скульптурные изображения. Важное место в наскальном искусстве, как и в керамике, занимает солярная и лунарная символика. В северных росписях с первой отождествляются лоси. Начиная с эпохи энеолита распространяется в искусстве появляется тема Древа жизни, где воплотились формировавшиеся на протяжении тысячелетий представления о природном круговороте, о скрытых таинственных силах природы, о жизни и смерти. На петроглифах изображаются "солнечные люди" с растущими в разные стороны волосами- лучами и "солнечные животные". В скульптуре соляная идея нашла своё воплощение в "личинах" (масках) на стелах окунёвской культуры (III- II тыс. до н. э.). Аналогичные изображения встречаются на Дальнем Востоке (гранитная глыба в Сакачи Алян), а также в Департаменте Морблан (Франция). Каменные стелы и изваяния являются характерными признаками искусства степной зоны. Известны знаменитые каменные бабы в донских степях.

На протяжении неолита и энеолита идёт процесс складывания обширных комплексов природно- исторических святилищ. В эпоху бронзы складывается несколько типов сооружений, являющихся не только природными памятниками, но и результатом масштабной (впервые!) строительной деятельности человека.

Менгиры - отдельно стоящие или группы вертикально поставленных камней. Известно "Каменное войско" в Армении и алиньяны во Франции- протяжённые поля каменных столбов. Архитектурная форма менгира стала основой для развития типологии отдельно стоящей высотной доминанты(обелисков, триумфальных колонн, башен и. т. д.)

Дольмены - вид сооружения, в котором несколько камней перекрываются камнем- крышей. Иногда к нему ведёт крытая галерея. Дальнейшее развитие типологии дольмена- стоечно- балочная конструкция храмов, дворцов и гробниц.

Кромлехи - древнейшие архитектурные комплексы, имеющие сложную композицию и являющиеся не только культовыми сооружениями, но и выполняющими роль астрономического прибора или календаря. Впервые в архитектуре ставятся глобальные вопросы и решаются сложные пространственные задачи, с которыми сталкиваются зодчие при создании обширных ансамблей.Первыми опытами организации пространства в глобальном масштабе стали мегалитические сооружения в Стоунхендже(XV век до н. э.) и на острове Мальта. Попадая в огороженное пространство, мы попадаем в царство симметрии и в самый центр солнечного круговорота (главная ось ансамбля ориентирована на восход солнца в день летнего солнцестояния). Стоунхендж является самым крупным сооружением первобытной архитектуры, где в столь мощном масштабе осуществляется попытка организации земного хаоса и космической гармонии.