Искусство античности

Материалы Института Открытое общество, самарского отделения

Крито-микенский период

Крито-микенская культура, иногда называемая также эгейской, существовала на островах Эгейского моря (Крит, Фера, острова Кикладского архипелага), в материковой Греции (Микены, Тиринф, Пилос) и на западном побережье Малой Азии (Троя). Ее расцвет приходится на II тыс. до н. э. Основной исторической особенностью крито-микенской или эгейской культуры является то обстоятельство, что она являлась своеобразным связующим звеном между Древним Востоком и собственно Грецией.

На рубеже III-II тыс. до н. э. на острове Крите впервые на территории Европы складывается государство и возникают протогородские центры: Кносс, Фест, Маллия. Вместе с тем, Крит становится значительнейшим центром античной культуры.

В критской архитектуре преобладали обширные дворцовые комплексы, что было связано с ведущей ролью дворца в экономической и политической жизни древнейшего населения острова.

Среди этих комплексов выделялся своими масштабами (общая площадь 16 тыс. кв.м) и свободной, усложнённой планировкой Кносский дворец. Он создавался в течение нескольких столетий. Стены комнат были украшены декоративными росписями.

Особое место в сюжетике росписей дворца занимают изображения женщин-акробатов, прыгающих через быка или танцующих у него на спине. По всей видимости это каким-то образом было связано с культовой, обрядовой стороной критской религии, ибо бык всегда почитался на Крите как священное животное (вспомним мифического Минотавра - получеловека-полубыка).

Начиная приблизительно с 1700 г. до н.э. центр эгейской культуры постепенно перемещается на материк, где возникает так называемая микенская культура , несомненно, испытавшая влияние критской или минойской цивилизации.

Культура материковой Греции отличалась от критской большей суровостью и мощью, хотя и имела с нею много общего. Возводились оборонительные «акрополи» («верхний город»). В развалинах акрополей, особенно в Микенах, столице легендарного Агамемнона, найдено большое число предметов из золота и серебра весьма тонкой работы: кубки, вазы, золотые маски (в том числе так называемая «маска Агамемнона»).

Гомеровский период

К ХII веку до н. э. дворцовые комплексы как на Крите, так и в материковой Греции перестали существовать. Чаще всего, этот упадок объясняют вторжением в Грецию с севера дорийских племён, которые разрушили дворцы и связанную с ними культуру. Эти племена также являлись греко-язычными, но стояли на явно более низком уровне социально-экономического и культурного развития. С их приходом начинается новый этап в истории древней Греции.

Своего рода предварением его являлся так называемый « гомеровский период » название которого было связано с именем легендарного Гомера, перу которого приписывают поэмы « Илиада » и « Одиссея », рассказывающие о событиях Троянской войны и после её окончания. Зародившаяся в гомеровский период монументальная архитектура, сохранившаяся в развалинах, представляет собой переработку типа микенского мегарона. Однако в целом утончённый, динамичный, образный строй искусства эгейского мира был чужд сознанию тогдашних греков.

Несмотря на некоторый культурный спад в древней Греции гомеровского периода по сравнению с крито-микенской эпохой, к концу VIII в. до н.э. возникли все предпосылки для того культурного переворота, который объясняют так называемое « греческое чудо » или культурный феномен греков.

Период архаики

VII-VI вв. до н. э., так называемый период архаики , отмечены важнейшими сдвигами как в истории, так и в искусстве древней Греции. Рост городов в Греции вызывает расширение строительства. В этот период происходит складывание системы архитектурных ордеров, которая легла в основу всей античной архитектуры. Ещё ранее был создан тот тип здания, который в дальнейшем воплотил мир чувств и идей свободных граждан греческого полиса. Таким зданием стал храм, посвящённый богам или героям, центр всей политической и культурной жизни города. Храм был хранилищем общественной казны и художественных сокровищ, площадь перед ним часто являлась местом собраний и празднеств. Храм воплощал идею единства гражданского коллектива города, незыблемость его общественного уклада.

Классическим типом греческого храма стал «периптер» (оперённый) - храм, имевший прямоугольную форму в плане и окружённый со всех сторон колоннадой. В результате весьма длительной эволюции сложилась ясная и цельная архитектурная система, которая позднее, уже у римлян, получила название «ордера» (строй, порядок).

В архаическую эпоху греческий ордер сложился в двух основных вариантах - дорическом и ионическом. Поскольку речь зашла об ордерах, мы приведем все пять известных в античности, которые окончательно сформировались на основе греческих во времена римской античности. Это совмещение мы сделаем для удобства сравнения этих ордеров.

Тосканский ордер. Самый прочный тяжелый на вид из пяти ордеров римской системы. Часто рассматривается как вариант дорического ордера, к которому близок по форме и пропорциям. Форма тосканского ордера заимствована из архитектуры этрусков, откуда и происходит название. Он символизировал физическую мощь и силу, а потому применялся в хозяйственных и военных постройках.

Дорический ордер. Самый прочный и тяжелый на вид из трех ордеров греческой системы, второй по прочности в римской системе ордеров. В архитектурно-теоретических трактатах со времен Витрувия дорическую колонну было принято интерпретировать как образ героя, а сам ордер - как выражение его силы, духовной и физической. Такая символика обычно ограничивала употребление дорического ордера в постройках. Сочетаясь на одном фасаде с другими ордерами, дорический как «тяжелый ордер» помещался внизу.

Ионический ордер . Один из ордеров, общий для греческой и римской систем. Средний по тяжести. У Витрувия ионическую колонну принято было интерпретировать как образ прекрасной зрелой женщины, а ионический ордер - как выражение ее грации. Помещался на общем фасаде между дорическим и коринфским.

Коринфский ордер. Самый легкий и стройный из трех ордеров греческой системы. Не определен по признаку тяжести в римской системе. Витрувий определял коринфскую колонну как образ прекрасной девушки, а сам ордер - как выражение ее нежности и чистоты. Его применяли в постройках, связанных с его содержанием. В многоэтажных постройках коринфский ордер занимает верхнюю позицию.

Композитный ордер. Ордер, возникший в Древнем Риме. Его пропорции во всем совпадают с коринфским. Капитель коринфского может быть дополнена четырьмя ионическими валютами, иногда в нее вводятся рельефные детали, скульптурные изображения. В более широком смысле композитным ордером называют любые смешанные ордера.

В это время греческая скульптура открывает новые стороны мира. Ее высшие достижения относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов - так называемых « куросов ».

Образ куроса - сильного мужественного героя - был порождён в Греции развитием гражданского самосознания. Развитие типа куроса шло в сторону выявления всё большей правильности пропорций, преодоления элементов геометрического упрощения и схематизма. К сер. VI в. до н.э., т.е. к концу периода архаики, в статуях куросов точнее вырисовывается строение тела, моделировка форм и, что особо замечательно, лицо оживляется таинственной улыбкой, которая называется в искусствоведении « архаической ». Одним из достижений архаического искусства Афин были найденные на Акрополе статуи девушек в нарядных одеждах, так называемые « коры ». Статуи кор как бы подводят итог скульптурному развитию архаики.

Классика

С первых десятилетий V в. до н. э. начинается классический период в развитии древнегреческой культуры. Совершенное, исполненное возвышенного реализма искусство греческой классики явилось важным этапом в развитии всей мировой художественной культуры.

Наибольшее распространение в архитектуре ранней классики получают храмы дорического ордена, соответствующие духу гражданственности, героике полиса.

Поиск героических, типически обобщённых образов и новых мотивов движений характеризует творчество Мирона из Элефтер . Он был одним из первых греческих скульпторов, которому удалось полностью освободиться от архаической условности. Особенности искусства Мирона особенно наглядно проявились в прославленном « Дискоболе » (около 450 г.).

Таким образом, к сер. V в. до н. э. образ гражданина - атлета и воина - становится центральным в искусстве. Пропорции тела и многообразные формы движения становятся важнейшим средством характеристики. Постепенно и лицо изображаемого человека освобождается от застылости и статичности. Однако ещё нигде типическое обобщение не сочетается с индивидуализацией образа. Личное своеобразие человека, склад его индивидуального характера не привлекали ещё внимания мастеров ранней греческой классики.

Вторая половина V в. до н.э. - время расцвета всех видов искусства и наиболее гармоничного воплощения эстетических идеалов классики. Этот период называется в специальной литературе эпохой высокой классики . Ведущее место среди полисов Греции продолжают занимать Афины, которые в период правления знаменитого Перикла переживают «золотой век» своего экономического, политического и культурного развития.

При Перикле создаётся самый замечательный из ансамблей классической эпохи - Афинский акрополь , который господствует над городом и его окрестностями. Разрушенный во время персидского нашествия, акрополь был отстроен заново с невиданным до того размахом.

Центральным элементом архитектурного ансамбля Акрополя был Парфенон - храм Афины Девы - покровительницы Афин. Он являлся основным святилищем афинян, и там же находилась общественная казна.

Склон акрополя был использован для возведения театра Диониса . Планировка и постройка акрополя были выполнены под общим руководством величайшего скульптора Греции - знаменитого Фидия (вторая и третья четверти V в. до н.э.).

С конца V в. начинается период так называемой поздней классики , который охватывал почти весь IV в. до н.э. В это время главной художественной задачей остаётся изображение прекрасного идеала человека с точки зрения телесности, в первую очередь. Развивая и углубляя достижения предшествующего периода, ведущие мастера IV в. поставили проблему передачи противоречивых переживаний человека, показа героя, раздираемого сомнениями, вступающего в борьбу с враждебными силами.

Трагические противоречия эпохи нашли глубокое воплощение в творчестве крупнейшего мастера первой половины IV в. - Скопаса , работавшего в различных городах Греции. Влияние искусства Скопаса на дальнейшее развитие греческой пластики можно сравнить лишь с воздействием гения его современника - Праксителя . Последний в своём творчестве обратился к образам, проникнутым духом ясной и чистой гармонии, спокойной задумчивости и безмятежной созерцательности. Воздействие искусства Праксителя проявилось в дальнейшем в многочисленных произведениях так называемой парковой скульптуры эпохи эллинизма.

Если в искусстве Скопаса и Праксителя ещё ощутимы связи с принципами искусства высокой классики, то в художественной культуре последней трети IV века до н.э. эти связи слабели. После походов Александра Македонского в искусстве, и прежде всего в скульптуре, начинаются поиски нового: идеалистического и реалистического.

Самим видным представителем идеализирующего направления был скульптор Леохар , придворный мастер Александра Македонского. Его наиболее прославленная статуя - так называемый Аполлон Бельведерский (около 340 г.), исполненная с высоким профессиональным мастерством.

Крупнейшим скульптором реалистического направления был Лисипп , последний, пожалуй, большой мастер периода поздней классики. В искусстве Лисиппа, так же как и в творчестве его великих предшественников, решалась задача индивидуализации образа человека, раскрытия его переживаний.

Большое значение имело творчество Лисиппа для развития портрета. В созданных им скульптурных портретах Александра Македонского обнаруживается глубокий интерес к раскрытию духовного мира героя.

Эллинизм

В конце IV в. до н. э. на развалинах мировой державы Александра Македонского возникли государства нового типа - так называемые эллинистические монархии . С этого времени начинается новый период в истории и культуре - эллинистический , который продлился вплоть до I в. до н.э.

Для культуры эпохи эллинизма характерно широкое распространение традиций греческого искусства на огромную по размерам территорию как на Востоке, так и на Западе.

В искусстве эллинистической Греции сильнее всего сохранилась связь с классическими традициями. Преимущественно на основах эллинской культуры развивались и культуры державы Селевкидов, Пергамского царства и Родоса.

Эллинистическая эпоха была временем расцвета градостроения. Строящиеся эллинистическими монархами новые города имели по большей части прямоугольную планировку и были снабжены канализацией и водопроводом, чего не скажешь о европейских городах даже начала нового времени. В этих городах были расширены улицы, а дома стали на два-три этажа выше.

Самым знаменитым из архитектурным чудом являлся Фаросский маяк у берегов Египта, который считался одним из чудес света, но до нас не дошел.

Обобщенный образ героя-гражданина был вытеснен образами более индивидуализированными, где подчёркивалось преувеличенное героическое начало, утрата душевного равновесия и самообладания. Именно таковой является знаменитая скульптурная группа «Лаокоон» , созданная в I в. до н.э.

В эллинистическое время в Пергаме возникает так называемый патетический стиль скульптуры , ярчайшим образцом которого является статуя Ники Самофракийской (Родос, сер. III в. до н.э.

К эллинистическому периоду относится и ещё одно чудо света, а именно Колосс Родосский , гигантская скульптура, стоявшая, по-видимому, при входе в Родосскую гавань.

Римская культура

Художественная культура Рима отличалась большим разнообразием и пестротой форм. В ней отразились черты, свойственные искусству покоренных римлянами народов, которые нередко стояли на более высоком культурном уровне. Римское искусство сложилось на основе сложного взаимопроникновения самобытного искусства италийских племен и народов, среди которых особое место занимали этруски , обладатели высокоразвитой самобытной и древней художественной культуры. Именно этруски познакомили римлян с искусством градостроения, настенной монументальной живописью, скульптурным и живописным портретом. Большой вклад в формирование римской культуры внесли греческие колонисты.

Не меньшее значение позже приобрело для римской культуры и эллинистической искусство, склонное к грандиозности и масштабности. Особенности исторического развития определили важнейшие отличия искусства римского от греческого. В художественном наследии Рима едва ли не первое место завоевал скульптурный портрет, к котором проявился особый интерес к проблеме личности и ее судьбе, представление о конкретно-историческом характере рядового человека - гражданина римского государства, сознающего свое значение как самоценной личности.

Период Республики

К концу VI в. до н.э. Рим, история которого началась с небольшой родовой общины на Тибре, стал аристократической республикой. Республиканский период явился временем становления римской культуры.

В этот период складываются основные типы римской архитектуры. Суровая простота жизненного уклада в условиях постоянных войн нашла отражение в конструктивной логике монументальных инженерных сооружений. В них раньше всего проявилось своеобразие римского искусства. В первую очередь следует упомянуть о древних оборонительных стенах Рима, которые отличаются особой грандиозностью, будучи выложены из камней больших размеров. Их постройка относится к VI в. до н.э.

Особое место занимали римские дороги, которые были вымощены камнем и сохранились до нашего времени. Первой из сети дорог, позднее покрывших всю Италию, была так называемая Аппиева дорога , построенная в IV-III вв. до н.э.

В республиканскую эпоху начинается постройка мощных мостов и акведуков, своеобразных водопроводов, подающих воду в Рим и другие города Италии.

Столкновение с греческим искусством привело к некоторым изменениям в римской архитектуре. Проявилось это в первую очередь в обращении к ордерной системе. Однако в то время как в греческой архитектуре ордер играл конструктивную роль, в Риме он использовался главным образом в декоративных целях.

В области монументальной скульптуры римляне не создали памятников столь значительных, как греческие. Однако, они обогатили пластику раскрытием новых сторон жизни, разработали бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально точным повествовательным началом. Рельеф составлял неотъемлемую часть архитектурного декора.

Поздний памятник этрусской скульптуры на римскую тему, исполненный в первые десятилетия жизни Римской республики - бронзовая « Капитолийская волчица » - символ Рима - отличается именно остротой реализма и превосходной техникой литья.

Лучшим в художественном наследии римской скульптуры был портрет. Как самостоятельное художественное явление он прослеживается правда лишь с начала I в. до н.э. В Риме возникло новое понимание этого жанра. В отличии от греческих мастеров, подчинявших в портрете индивидуальный образ идеальному типу, римские художники старались более точно воспроизвести индивидуальные, конкретные черты лица, следуя в этом этрусской традиции.

Эпоха Империи

В конце I в. до н.э. Римское государство из аристократической республики превратилось в империю. В это время с необычайной интенсивностью происходит эллинизация римской культуры. Греки - учителя, секретари, советники - появляются в каждом знатном семействе, молодые аристократы Рима едут довершать своё образование в Афины, греческие послы говорят в римском сенате на родном языке без переводчика и т. п. Однако, эта эллинизация римской культуры не означала отречения от традиционного римского идеала. Ведущие представители римской культуры считали, что греческая культура должна была лишь подкрепить и осмыслить древний римский идеал добродетели на благо отечества, дополнить представление о « доблести » представлением о « гуманности » в широком смысле.

В первые два века нашей эры, несмотря на обострение социальных противоречий, искусство древнего Рима достигает своей вершины. Сам город Рим приобретает совершенно новый облик, соответствующий престижу мировой столицы.

Воплощением мощи и исторической значимости императорского Рима были триумфальные сооружения, прославляющие военные победы Рима. Триумфальные арки и колонны возводились не только в Италии, но и в провинциях. Таковы триумфальная арка Тита (80-85 г. н.э.), подавившего восстание в Иудее, триумфальная колонна Траяна (110-113 г. н.э.) в честь победы над даками.

Еще в период поздней Республики в Риме сложился своеобразный тип амфитеатра, который был всецело римским изобретением. Амфитеатры предназначались для столичного населения, перед которым здесь в дни общественных празднеств разыгрывались бои гладиаторов, диких животных и т.п. Самое грандиозное зрелищное сооружение древнего Рима - амфитеатр Флавиев - Колизей (75 - 90 гг.), находившийся близ республиканского форума. Здесь могли разместиться 50 тысяч зрителей.

По грандиозности замысла и широте пространственного решения с Колизеем соперничает храм Пантеон (ок. 118-125 гг.). Пантеон представляет собой классический образец центрально-купольного здания, самого большого и совершенного в античности. Высота Пантеона 42.7 метра, а диаметр купола - 43.5 метра, т.е. высота стен приблизительно равна его диаметру.

Потребности римской городской жизни вызвали уже в I в. н.э. появление нового типа зданий - гигантских терм или общественных бань, рассчитанных на две-три тысячи человек. По сути дела, римские термы представляли собой целый комплекс разнохарактерных по назначению сооружений. К залам холодных и тёплых бань, образующих ядро композиции, примыкали многочисленные помещения для гимнастических упражнений и даже умственных занятий. Наиболее известными были так называемые термы Каракаллы (начало III в. н.э.) и термы Диоклетиана (первая половина IV в. н.э.).

В эпоху империи дальнейшее развитие получили рельеф и круглая пластика. Двухсотметровая лента рельефов триумфальной колонны Траяна подробно повествует в камне о походе римских войск против даков. Здесь изображены войска на марше, битвы, осады крепостей, и даже военные советы.

Ведущее место в римской архитектуре по-прежнему занимал портрет. Его новое направление возникло под воздействием греческого искусства и получило название « августовский классицизм ». В это время появляются парадные придворные портреты в рост. Такова, например, знаменитая мраморная статуя императора Августа (нач. I в. н.э.).

Позднее в скульптурном портрете углубляется индивидуализм. Таковы портреты императоров Нерона и Каракаллы, где авторы старались выразить характер и образ мышления живых императоров .

В III в. начинается кризис античной культуры, ибо III в. - самая непродуктивная полоса в её истории. Римская империя ещё продолжала существовать, но вместе с принятием государственного христианства античная культура существует лишь отдельными, так сказать, островками, быстро изживая себя. Уже в IV в. начинается явный переход к культуре средневековой.