

- Изображение
- ми художниками.
- Искусство палеолита: натурализм и магия.
- Искусство неолита: геометризм и анимизм.
- Глина, ставшая искусством: гончарное ремесло в эпоху неолита.

- Орнамент в первобытном творчестве.
- Украшения древнего человека.
- Художественное творчество скифов.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Древний Египет — одна из самых развитых цивилизаций, стоящих у истоков искусства человечества.

Его изобразительное искусство прошло несколько стадий развития. Особого расцвета оно достигло в эпохи Древнего (XXVIII—XXIII вв. до н.э.), Среднего (XXI—XVIII вв. до н.э.) и Нового (XVI—XI вв. до н.э.) царств. По исчислению египетского жреца Манефона, до 341 г. до н.э. было 30 династий. Основные принципы египетского искусства начали складываться в период I и II династий (ок. 3000—2800 лет до н.э.).

Древние изображения помогают узнать о различных эпизодах истории Египта. Через тысячи лет рассказывают о ней рельефы на саркофагах (гробах из камня или других материалов) и фрагментах древних построек. С графической точностью рельефов гармонически сливались строчки иероглифов. Для многих произведений древнеегипетского искусства характерны строгая ясность линий, четкий контур, предельно обобщенные объемы, выразительность силуэтов. Изображение для египтян — это священный знак-образ. Создать изобразительный знак предмета — означало сберечь и увековечить его жизненную силу.

Пиктография, т.е. рисуночное письмо, была первоначальной основой и письменности, и искусства Египта. Когда в дальнейшем появилось иероглифическое письмо, изображения и надписи по-прежнему образовывали

прочный художественный синтез, обусловленный общностью цели — закрепить и сохранить в знаке жизненную силу. Эта цель обусловлена мировоззрением египтян и их пониманием назначения искусства, которое должно было дарить бессмертие. Своеобразие египетского изобразительного искусства определялось верой древних египтян в жизнь после смерти и природными особенностями этой страны. Оно столь тесно связано с религией, обоготворявшей силы природы и власть фараона, что трудно понять его образную структуру, не имея хотя бы общего представления о религиозных обычаях египтян.

Пантеон египетских богов очень велик — их около двух тысяч. Сохранилось большое количество их изображений. Удивительно, но многочисленность символов и знаков, допустимых при рисовании одного и того же бога или природного явления, не мешала египтянам создать целостный образ мира. Древние египтяне очень остро чувствовали поэтичность и красоту всего, что их окружало. Для них большое значение имели фантазия и воображение, поэтому одно и то же явление отражалось ими в различных художественных образах.

Тайна древнеегипетской религии — особое почитание звериных образов. Многие египетские боги были зверолики: покровитель умерших Анубис имел голову шакала, бог мудрости и письма Тот — голову павиана, богиня войны Сехмет — львиную голову.

Один из наиболее совершенных образов бога был представлен в виде солнца. Солнце изображали то как шар со множеством простертых рук-лучей, то как шар с крыльями, то как тельца или сокола. Круг, напоминающий диск солнца, постоянно встречается в древних египетских орнаментах.

По представлениям древних египтян, после смерти человек должен был явиться на суд Осириса. Чтобы знать, как себя там вести, еще при жизни каждый должен был прочитать «Книгу мертвых», составленную во 2-м тыс. до н.э. Этот сборник религиозных текстов насчитывает около 200 глав. В нем, в частности, содержится описание суда Осириса над умершим, поясняемое рисунками.

На одном из них изображено, как Анубис привел покойного в Великий Чертог Двух Истин. Фризová композиция¹ наверху показывает, как умерший произносит оправдательную речь перед Великой Эннеадой — девяткой богов, возглавляемой Ра. Египтянин называл свое имя и город, где он жил. Затем, подняв правую руку в знак того, что он клянется говорить только правду, умерший оглашал перед судьями Великой Эннеады свою оправдательную речь — «Исповедь отрицания», в которой отразились многие духовно-нравственные ценности древних египтян:

Я не чинил зла людям.
Я не нанес ущерба скоту.
Я не совершил греха в месте

Истины...

Я не творил дурного.
Я не кощунствовал.
Я не поднимал руку на слабого.
Я не делал мерзкого пред богами.
Я не угнетал раба пред лицом
его господина.

Я не был причиной недуга.
Я не был причиной слез.
Я не убивал.

¹ Фриз — декоративная композиция в виде горизонтальной полосы.

Я не приказывал убивать.
Я никому не причинял страданий.
Я не истощал припасы в храмах.
Я не портил хлеба богов.
Я не присваивал хлеба умерших.
Я не сквернословил...

Человек перечислял сорок два преступления, клятвенно заверяя богов, что ни в одном из них он не виновен.

В центре композиции Анубис взвешивает на Весах Истины сердце покойного, подложив на правую чашу Весов перо богини справедливости, правды и правосудия Маат. Бог Тот записывает результат взвешивания и приговор.

Если сердце оказывается тяжелее или легче пера и стрелка Весов отклоняется, значит, покойный солгал, произнося какую-то клятву. В этом случае имя грешника объявляли несуществующим, а сердце отдавали на съедение чудовищу. Оно поедало греховное сердце, и египтянин лишался жизни — теперь уже навсегда.

Если же чаши оставались в равновесии, человека признавали оправданным. Великая Эннеада торжественно оглашала свое решение даровать ему вечную жизнь, и бог Тот записывал имя египтянина на папирусе. Покойный отправлялся к месту своего вечного блаженства — в поля Иару («поля камыша»). После суда и очищения наступала загробная жизнь, во всем похожая на земную, только лучше ее.

Самое главное в системе египетских культов состоит в том, что для счастливой жизни в загробном мире покойнику нужно сохранить тело и душу.

Тело умершего мумифицировали — бальзамировали с помощью специальных растворов, трав и мазей. Каждый древний египтянин после смерти подвергался мумификации (см. цв. вкл.). Для человека бедного этот процесс мог длиться всего лишь несколь-

ко дней, для фараона — больше месяца. При мумифицировании обязательно вынимали все внутренние органы, кроме сердца, и складывали их для хранения в предназначенные для этого сосуды — каноны, затем тело зашивали и пеленали полосами льняной ткани, пропитанной специальным составом. Пеленание могли повторять несколько раз.

Мумию фараона помещали в саркофаг, на котором были начертаны его имя и заклинания, просящие сердце не свидетельствовать на суде Осириса против умершего.

Согласно культовым представлениям, человек был наделен несколькими душами, среди которых «ка» выступала физическим двойником, воплощением жизненной силы, «ба» была проявлением сущности человека, «ах» — духом. «Ка» обозначалась иероглифом в виде поднятых рук. Изображению «ка» в гробнице обычно придавали вид круглой скульптуры, выполненной по канону: стоящая фигура рассчитана на фронтальное восприятие, руки опущены, одна нога выдвинута вперед. Скульптура должна была обладать портретным сходством с погребенным, чтобы душа («ба», обладающая способностью отделяться от плоти умершего) могла вернуться в тело. С этой же целью на мумию надевали погребальную маску, воспроизводившую черты лица умершего, чтобы «ба» точно опознала свой облик. Такие маски, как и портретные статуи фараонов, дали начало одному из важнейших достижений древнеегипетского искусства — портрету. Своеобразие египетских портретов состоит в том, что они с удивительной силой передают индивидуальные черты. При этом выражение лица остается идеализированным, лишенным эмоций, потому что изображался человек, освобожденный от зем-

ных забот и идущий в вечность. Таки-ми — спокойными и бесстрастными — были портреты в Древнем царстве. Позднее, в искусстве Среднего и особенно Нового царства, в портретах стали передавать не только индивидуальные черты, но и характер.

Мало было сохранить тело и душу, надо было и обеспечить счастливую загробную жизнь. В погребальную камеру складывалось все необходимое в обычном быту: посуда, украшения, мебель, повозки и многое другое. Были даже слуги. Рядом с саркофагом помещали *статуэтки ушебти* (ответчиков) из дерева, камня, фаянса. Каждый день один из ответчиков должен был работать за хозяина. Богатые жители могли купить себе для вечной жизни сколько угодно ушебти. Те, кто были беднее, покупали их 360 — по числу дней в году. Бедняки покупали одного-двух человечков-ушебти, но вместе с ними брали в загробный мир свиток папируса — список, где перечислялись 360 помощников. Благодаря чудодейственным заклинаниям перечисленные в списке ушебти должны были ожить и работать на хозяина так же усердно, как деревянные и глиняные фигурки.

Додинастический период

На заре египетской цивилизации в эпохи неолита и энеолита народ расселился в двух больших зонах с контрастными характеристиками: Верхний (Южный) Египет, тянувшийся узкой, не очень плодородной полосой вдоль Нила с юга на север на сотни километров, и Нижний (Северный) Египет, занимающий богатые плодородные земли в дельте Нила протяженностью около 150 км.

Верхний и Нижний Египет постоянно воевали между собой, и только

царю Нармеру удалось победой над северянами объединить обе части в единое государство. Это событие отражено на одном из самых древних египетских рельефов — *плите фараона Нармера* (примерно 3-е тыс. до н. э.). Целью художника, создавшего этот рельеф, было рассказать о величии фараона. Пиктографические рисунки расположены рядами один над другим. На лицевой стороне плиты изображение можно расшифровать следующим образом: «Царь вывел 6 тысяч пленных из равнинной страны», а на обратной стороне — «Царь разрушает крепости, уничтожает врага».

На лицевой стороне фараон, увенчанный конической короной Верхнего Египта, булавой сносит голову вождю северян. Поверженный вождь покорно принимает смерть. Он изображен значительно меньше по размеру по сравнению с Нармером. Это сделано специально, для того чтобы подчеркнуть величие победителя. Вельможи царя также изображены втрое меньше его.

На другой стороне плиты Нармер в короне Нижнего Египта торжественно шествует к месту, где лежат связанные и обезглавленные враги. Кроме того, противостояние царей Верхнего и Нижнего Египта показано символически: посередине два фантастических зверя переплетаются гигантскими удлиненными шеями, образующими красивый круг; бык разрушает крепость и топчет ногами врага. Одни и те же образы несколько раз повторяются, напоминая строки письма.

Обратите внимание на прием передачи фигуры человека на плоскости: голова и ноги фараона повернуты в профиль, плечи анфас. Помимо этого важны другие специфические приемы: фризовое построение композиции, разномасштабность фигур. Все эти черты свидетельствуют о том, что слож-

лась система древнеегипетского канона¹.

Каноны, которые были использованы при создании плиты Нармера, еще многие столетия определяли нормы изображения не только в рельефе, но и в круглой скульптуре и живописи. Плита фараона Нармера является памятником мирового значения, который признан ключевым для понимания всего последующего художественного творчества Древнего Египта.

Объединение Египта было запечатлено на многих древних папирусах, рельефах, скульптурах и росписях. Его символом стала «двойная корона» на головах богов и фараонов. Однако даже в более поздний период их иногда изображали с одной «белой короной» Севера или «красной короной» Юга. Кроме этого, на коронах часто присутствовали гриф — символ Верхнего Египта и кобра — символ Нижнего Египта.

Древнее царство

Расцвет искусства Древнего Египта начался с 3-го тыс. до н. э. после объединения Северного и Южного царства. Фараон, ставший во главе страны, приобрел неограниченную власть. Он сочетал свои полномочия с саном верховного жреца, объявив себя сыном солнца Ра.

Искусство Древнего царства — это египетская классика. Его характерными чертами являются монументальность, торжественность, ритмичность и жизненная достоверность. Ведущая роль принадлежала архитектуре, тес-

¹ *Канон* — свод художественных правил, которые способствуют выявлению характерных черт в изобразительном искусстве, присущих данной системе культуры. Применение отдельной системы еще не составляет канона.

но связанной с заупокойным культом (гробницы-мастаба, пирамиды). Большое развитие получил скульптурный портрет.

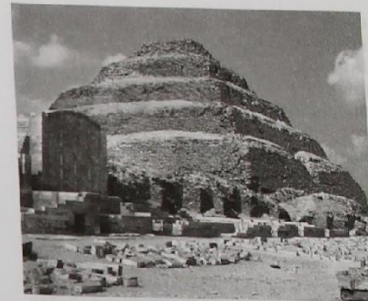
Архитектура. В результате длительного развития культовой архитектуры Древнего Египта сформировался тип монументальных гробниц — *пирамид*, которые были строго сориентированы по сторонам света и имели правильную четырехгранную форму, символизирующую Вечность.

Такая конструкция воплощала идею лестницы в небо, помогающей взойти к богам.

Число известных пирамид превышает 90, к сожалению, большинство из них полностью разрушены. Наиболее хорошо сохранились пирамиды в пригороде Каира на пустынном плато Гиза. Самая высокая из них — *пирамида Хеопса*, простоявшая уже 45 веков. Рядом — *пирамида Хефрена*, брата Хеопса. Она на несколько метров ниже. Еще меньше *пирамида Микерина*, сына и наследника Хефрена. Пирамиды — главная часть комплекса погребальных сооружений.

В пирамидах воплотились не только дух всей египетской культуры, вера египтян в загробную жизнь и божественную силу фараонов, но и их представления о Вселенной, астрономические познания. Пирамиды вобрали в себя лучшие достижения египетской цивилизации в области строительной техники и архитектуры, математики и астрологии, письменности, изобразительного искусства.

Почти 3 млн каменных кубов (массой две и более тонн каждый) были доставлены на выбранное место и идеально уложены на высоту более 140 м. Трудно понять, как эти гигантские сооружения могли быть созданы без сложной строительной техники. До настоящего времени ученые спорят о возможных способах строительства пирамид.

Пирамида Джосера. Саккар

Наиболее достоверные гипотезы опираются на труды древнегреческого историка Геродота, описавшего строительство пирамид на основе сохранившихся через века рассказов. У Геродота говорится о том, что пирамиду строили ступенями и затем облицовывали гладко отполированными плитами. Отделялись сначала верхние части пирамиды, затем расположенные ниже и, наконец, основание. Сейчас облицовка сохранилась только на вершине пирамиды Хеопса.

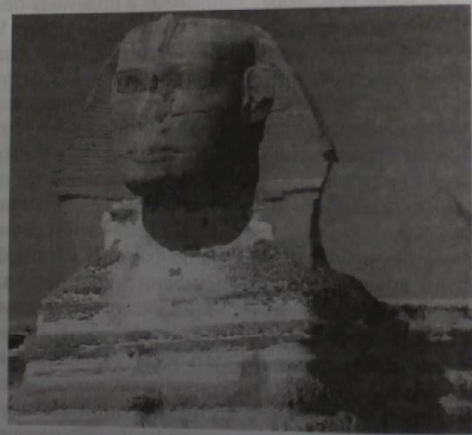
Вход в пирамиду обычно находился на северной ее грани. Через него можно было попасть в коридор, ведущий в погребальную камеру с саркофагом. Угол наклона пола коридора должен был быть равен углу, под которым можно было видеть Полярную звезду. Египтяне верили, что именно туда отправляются души умерших. Пирамиды строились, чтобы вечно сохранять мумию фараона в погребальной камере.

Египтяне представляли фараона земным воплощением бога и верили, что и после смерти он способен влиять на их судьбы, поэтому стремились создать как можно лучшие условия для его загробной жизни. Пирамида служила не просто надгробным памятником, а настоящим домом умершего

фараона. В погребальную камеру клали все необходимое для обычной жизни. Большинство предметов, сопровождающих фараона в загробный мир, изготовлялись из золота. Неудивительно, что захоронения часто подвергались разграблению.

Скульптура. В искусстве Древнего царства огромную роль играла скульптура. В поминальных храмах и гробницах статуи отличались портретным сходством.

У подножия пирамид охраняет покой мира мертвых огромный *Сфинкс* — каменный лев с головой человека, высеченный из целой скалы. Его длина — 57 м, а высота — 20 м. Сфинкс всегда был символом тайны. Изображение льва с головой человека — это полная противоположность всем другим египетским божествам с человеческим телом и головой животного. Лицо Сфинкса напоминает портретные черты Хефрена. Его загадочный взгляд устремлен в вечность. Над обликом исполина потрудились не только люди, но и время. Нос Сфинкса за многие тысячелетия не сохранился,

Сфинкс. Гиза

но, несмотря на это, его образ могуч и величав. Он воплощает мудрость и божественность царской власти.

Историки считают, что первоначальный облик Сфинкса был несколько иным: на нем был царский головной убор со священной змеей и накладная борода, тоже символ высшей власти. Головной убор и борода были раскрашены синими и золотыми полосами, тело и лицо — выкрашены в кирпично-красный цвет. Возможно, перед Сфинксом находилось маленькое озеро.

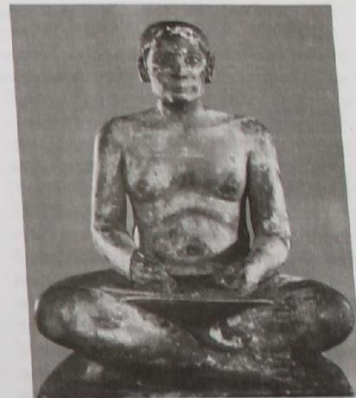
Египетские статуи исполнялись согласно канону. Они представляли собой стоящие или сидящие фигуры. Для стоящей статуи были характерны следующие черты: фигура стоит прямо, мышцы напряжены, голова высоко поднята, левая нога делает шаг вперед, руки опущены и прижаты к телу, лицо не имеет индивидуальных черт. Такая скульптура была рассчитана на фронтальное восприятие. Например, статуя вельможи Ранофера, который бесстрастно смотрит перед собой, выполнена по этому канону.

Сидящие статуи, обычно изображавшиеся с прижатыми к груди или лежащими на коленях руками, построены по принципам симметрии и равновесия. Часто они полны внутреннего напряжения, подобно властному фараону Хефрену (первая половина 3-го тыс. до н.э.), застывшему в гордом величии под охраной сокола — Гора, распростершего над ним свои крылья.

Еще одним примером скульптуры такого типа является *статуя писца Каи* из гробницы в Саккаре (середина 3-го тыс. до н.э.), сидящего скрестив ноги и положив развернутый свиток папируса на колени. Статуя изготовлена из известняка и раскрашена, глаза инкрустированы. Спокойный, вдумчивый взгляд писца устремлен вперед и вверх зрителя.

Скульптура из дерева «*Сельский староста*» поражает точностью портретной характеристики. Она представляет сановника Каопера, известного также под именем Великий жрец. Его лицо исполнено спокойного достоинства. Глаза сделаны из кварца, веки — из меди. Статуя составлена из нескольких кусков раскрашенного фигового дерева. Название статуе в конце XIX в. дали крестьяне, которые нашли ее, увидев в ней сходство с их сельским старостой.

Группа из *статуй принца Рахотепа и его жены Нофрет* была обнаружена в гробнице Рахотепа в Медуме. Она сохранилась исключительно хорошо. Статуи высечены из двух разных блоков известняка, но задуманы как единый ансамбль. В них передана тайна приобщения к вечности. Лаколичные образы человечны, полны обаяния, чистоты и просветленной ясности. Обе статуи — с инкрустированными глазами, обе раскрашены. По традиции тело Рахотепа окрашено в красновато-коричневый цвет, а Нофрет —

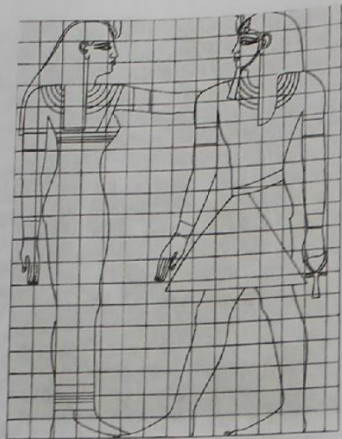
Статуя писца Каи

в светло-желтый. Царевна изображена в белой облегающей одежде и в коротком черном парике. На шее у нее разноцветное ожерелье.

Рельефы и росписи. Важную роль в искусстве Древнего Египта играли рельефы и росписи, выполненные на стенах гробниц и храмов. Их назначение определялось желанием прославить могущество погребенного владыки и обеспечить ему благоденствие в загробной жизни. Изображение на рельефах и росписях подчинялось канону.

При изображении фигуры человека надо было при профильном повороте головы глаз показать полностью, ладони развернуть тыльной стороной, все пальцы нарисовать одной длины. Такой способ помогал каждую часть тела сделать наиболее выразительной, избежать перспективных сокращений, не нарушить целостность образа.

Система пропорций явилась основой канона. Она обеспечивала органичный синтез таких видов искусства, как архитектура, скульптура и живопись. Все элементы внутри одной композиции приводились в соответствие с этой

Пропорции человеческого тела по канонам древнеегипетского искусства

системой. Изображения фигуры человека также были пропорциональны, каждая из частей тела имела определенный размер, который был зафиксирован в специальной сетке. Социальные различия подчеркивались разным масштабом, главный по чину изображался большего размера.

Согласно канону при передаче пространства на плоскости египетские художники то, что находится дальше, помещали выше.

Древние египтяне высекали иероглифы на каменных плитах храмов, рисовали их на стенах погребальных камер или писали тонкой тростниковой палочкой на свитках папируса. Весь текст был черного цвета, а каждый новый абзац начинали красной краской (отсюда выражение «красная строка»).

Среди композиций, где иероглифы изысканно и разнообразно сочетаются с фигурами, отдельно отметим «Царицу Кавит за туалетом», хранящуюся в Египетском музее в Каире.

Из поколения в поколение ученики точно копировали образцы. Однако в период Древнего царства канонные еще не сдерживали развитие египетского искусства — в своих бесконечных повторениях оно не утрачивало связь с природой и особую выразительность.

В Древнем Египте в основном были распространены плоские рельефы с углубленным контуром, тонкой и реалистичной моделировкой форм. Применялись три типа рельефа: слегка выпуклый, слегка углубленный и, наконец, такой, где рельеф находится на одном уровне с фоном. Иногда все эти типы обработки каменной плиты использовались в одной и той же композиции. При боковом освещении контуры сочно подчеркиваются тенями. В выпуклых рельефах тень ложится с противоположной стороны от источника света, а в углубленных — наоборот. Таким образом, получается тонкая вибрация света и тени — кажется, что изображения оживают. Это мастерство обработки камня оттачивалось столетиями.

Рельефы, как правило, раскрашались, преобладали сочетания желтого и коричневого с голубым, синим и зеленым цветами, напоминающими о земле и безоблачном небе Египта. К сожалению, за последние тысячелетия большинство рельефов утратило свои цвета.

В Древнем Египте выполнялось много прекрасных изображений животных. Животные считались священными, их содержали при храмах, оказывая всевозможные почести, а после смерти бальзамировали и погребали в саркофагах. Например, в Ком-Омбо есть храм, посвященный богу-крокодилу Собеку, где в саркофаге хранится его мумия. Сохранились кладбища священных быков, баранов, кошек и крокодилов. Вероятно, такое отношение к животным сфор-

мировало изысканное мастерство древнеегипетских художников в анималистике. Фигурки священных животных отличались изяществом линий и форм, лаконичными контурами.

Среднее царство

В период Среднего царства в искусстве по-прежнему соблюдали традиции Древнего царства, однако возникли и новые черты: возросло стремление к правдоподобию, снизился пафос монументальности, больше появилось жанровых «вольностей» в трактовке сюжета, в композиции, индивидуальных черт в портрете. Искусство этого времени во многих отношениях стилистически неоднородно. Столичной официальной канонической школе противопоставлялось искусство местных центров, где чаще проявлялась оригинальность в художественных решениях. Следуя канонам, повторяя их изо дня в день, художники невольно забывали о священной сущности изображаемого. Их виртуозно выполненные произведения выглядели официальными и холодными.

Вместе с тем произведения искусства этого периода отличаются узнаваемостью и разнообразием. Почти во всех видах искусства можно увидеть существенно новые стилевые приемы, лучшие из которых будут развиваться в эпоху Нового царства.

Египетская письменность окончательно сложилась к началу эпохи Среднего царства и была буквенно-слоговой. Тексты записывались с помощью 700 иероглифов. Так до нас дошли египетские мифы, гимны в честь богов, повести, поучения, сказки и стихи.

Архитектура. В период Среднего царства гробницы вельмож располагали не у подножия царских пирамид, а отдельно. Пирамиды строили меньше и

скромнее, чем в эпоху Древнего царства. В культовом и мемориальном зодчестве особое значение приобретает тип скальной гробницы, сменившей усыпальницу-мастабу и монументальную пирамиду. При этом поминальные храмы становятся богаче и больше по размеру, возрастает роль колоннады. Часть помещений *храма Ментухотепа в Дейр-эль-Бахри* (ок. 2060 — 2019 гг. до н. э.), в том числе главное святилище, была вырублена в скале, другие располагались на обширной террасе вокруг открытого двора. Весь ансамбль венчала небольшая пирамида на плоской кровле. Эти принципы нашли наиболее полное развитие в эпоху Нового царства в храме царицы Хатшепсут.

К числу новых стилевых черт зодчества этого периода относится оформление входа в храм в виде двух массивных *пилонов*. Расцвет строительства как храмового, так и жилого приходится на годы правления Аменемхета III. С его именем связывают и легендарный заупокойный храм «Лабиринт».

Скульптура. Расцвет скульптуры с официальной тематикой совпадает со временем правления Сенусрета III.

С середины эпохи Среднего царства в храмах начали воздвигать статуи фараонов, предназначенные для всеобщего обозрения. Это потребовало передачи не только портретных черт, но и возрастных изменений. *Скульптур Сенусрета III и Аменемхета III* крупными чертами лица выглядят сурово, почти скорбно, подчеркнут резкие складки по сторонам рта, контрасты света и тени.

В период Среднего царства активно развивалась мелкая пластика, в большинстве своем связанная с погребальным культом (ладья, принесение даров и др.). Статуэтки вырезали из дерева, покрывали грунтом и расписывали. Создавались и многофигурные композиции в круглой скульптуре.

Контрольные вопросы

1. Как изображали богов в Древнем Египте?
2. Назовите основные черты искусства Древнего царства.
3. Как в Др.Египте изображали людей?