

Наскальная живопись Скандинавии

Искусство первобытного периода: формирование Homo Ludens

проф. Журавлева О.И.

Доисторический период

40-6 тысячелетие до н.э.

Наскальная живопись (Альтамира),
Петроглифические изображения

Исторический период

5-1 тысячелетие до н.э.

Человечество оформляется в общество
Древнейшие цивилизации Шумер, Аккад, Вавилон,
Ассирия

Отличительные особенности искусства

палеолита, мезолита и неолита

Палеолит

Основную массу сюжетов составляют изображения животных, главным образом крупных травоядных (мамонт, бизон)

Образ человека представлен скульптурными статуэтками, преимущественно женскими.

В палеолите находят только фигурки женщин и животных.

Мезолит

Не зверь, а человек занимает центральное место в изображениях.

Усиливается тенденция к схематизму, меняются сюжеты.

Яркие композиции включают людей и бегущих животных. Все внимание поглощено действием, движением.

Неолит

Появляются сложнейшие композиции, включающие животных (чаще всего быков), мужчин, женщин.

Усложняется тематика изображений, развивается тенденция к условности.

Наскальная живопись встречается повсеместно.

Этапы развития первобытной цивилизации.

Каменный век.

Палеолит (1 млн. — 13 тыс. лет назад)

Период раннего палеолита 1 млн. — 150 тыс. лет до н.э. (от греч. «палео» — «древний» и «литос» — «камень»).

Основной тип человека: «питекантроп», «синантроп» и человек ашелльской культуры.

Форма хозяйствования : господство *потребляющих форм* (собирательство, охота и рыболовство).

Питание: растительная пища, падаль, мозг из костей животных, каннибализм.

Трудовые навыки:

умели изготавливать каменное универсальное орудие — обоюдоострое **рубило**;
использовали **огонь 300–200 тыс. лет назад** (многометровая зола кострища в пещере Чжоукоудянь; возраст кострищ в Африке 1 млн. лет назад).

Основной тип социальной организации :
первобытное стадо — непостоянные небольшие сообщества первобытных людей, создаваемые для добычи пищи.

Первобытное общество

- Возникло примерно **40 тыс. лет назад** и существовало **до IV тыс. до н.э.**
- Элементы культуры возникают до первобытного общества (религиозные представления, зачатки языка, ручное рубило).
- Развитие собственно человеческой культуры начинается одновременно с завершением процесса формирования человека, каковым стал **homo sapiens** или «человек разумный».

Первобытное искусство – искусство эпохи первобытного общества

- В палеолите — древнем каменном веке:
- первобытная музыка, танцы, песни и обряды,
- **геоглифы** — изображения на поверхности земли,
- **дендроглифы** — изображения на коре деревьев,
- изображения на **шкурах животных**,
- различные **украшения тела** при помощи цветных пигментов и всевозможных природных предметов (бусы).

Сохранились лишь...

- **абстрактные знаки**, выбитые искусственно на сверхтвёрдых скальных поверхностях (на территории Центральной Индии, на севере Австралии и на территории Перу),
- **пиктограммы** позитивных и негативных трафаретов рук,
- **анималистические пещерные изображения** (Нерха, Южное побережье Испания, Шове, Ардеш, Юг Франции),
- **зооморфная и антропоморфная скульптура малых форм** (*Венера из Холе-Фельс* и *Человеколев* — Швабский Альб, Германия) из кости и камня,
- **гравировки** на кости, каменных плитках и роге, времени верхнего палеолита (35 — 40 тыс. лет),
- **многочисленные скопления наскальных изображений** на поверхностях скал.

Венера из Холе-Фельс

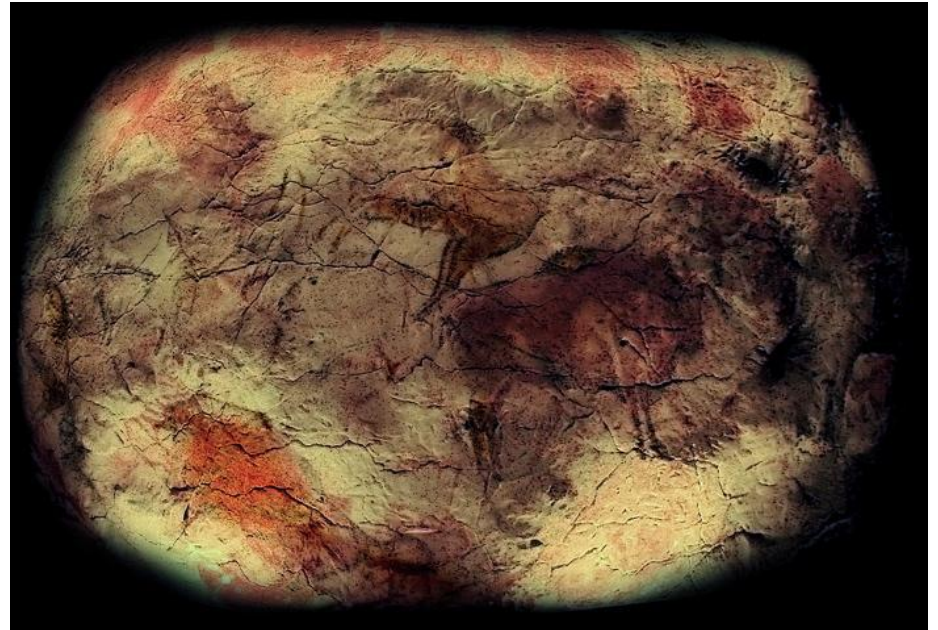
■ Человеколев- Швабский Альб, Германия

Наскальное искусство: особенности

- Наскальное искусство – это различные изображения, которые созданы на скалах, валунах, пещерных сводах, каменных блоках: живопись, рисунки, рельефы, петроглифы.
- До наших времен сохранилось множество наскальных изображений в эпоху палеолита прежде всего — в пещерах. При создании изображений использовались краски из минеральных красителей (охра, оксиды металлов), древесного угля, и растительных красителей, смешиваемых с жиром или кровью животных, либо водой.
- Наскальные рисунки нередко выполнены с учётом цвета и формы скальной поверхности и с передачей движения изображённых животных, но, как правило, без соблюдения пропорций фигур, перспективы и без передачи объема. На наскальных рисунках преобладают изображения животных, сцены охоты, фигурки людей и сцены обрядовой или повседневной деятельности (танцы).

Открытие палеолитической пещерной живописи в 1879 г.

- **Пещера Альтамира** - пещера в Испании с полихромной каменной живописью эпохи верхнего палеолита.

изображения бизонов, нарисованных красной охрой в разнообразных, в сложных позах.

Древнейшие в мире изображения на пещерах

Тарпаны — изображение на стене
пещеры Шове.
(35,3—38,8 тыс. лет)

Охристый пигмент изображений испанской
пещеры Нерха (43,5—42,3 тыс. лет)

Периодизация

- Появление зачатков искусства относят к эпохе **мустье** (150—120 тыс. — 35—30 тыс. лет назад). На отдельных предметах этого времени находят ритмические ямки и крестики — намёк на *орнамент*.
- К эпохе **позднего палеолита** (30—35 тыс. лет назад — 10 тыс. лет назад) относят создания *пластики* (т. н. «палеолитических Венер»), расцвет *наскальных росписей*, развитие *искусства резьбы по кости*.

Периодизация

- В наскальных изображениях времени **мезолита** (примерно с 10—8-го тысячелетия до н. э.) важное место занимают *многофигурные композиции*, изображающие *человека в действии*: сцены сражений, охоты и т. п.
- В период **неолита** (примерно с 8—5-го тысячелетия до н. э.), **энеолита** и **период бронзы** (примерно 3—2-е тысячелетие — начало 1-го тысячелетия до н. э.) сформировались многие виды *декоративно-прикладного искусства* (керамика, обработка металла, ткачество; широко распространилось связанное с ними искусство *орнамента*).

ЭПОХА ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА

- Успешно развивается **изобразительное искусство**, которое представлено практически **всеми видами**: рисунок краской, рельеф и круглая скульптура, гравировка. В качестве материала используются различные породы камня, глина, дерево, рога и кость. В качестве **краски** — сажа, разноцветная охра, мегрель.
- Большинство сюжетов посвящено **животным**, на которых **охотился** человек: мамонт, олень, бык, медведь, лев, лошадь. Животные являются главной темой, они даются в движении, в динамике, в различных позах. Человек изображается редко. Если же такое случается, то явное предпочтение отдастся **женщине**.
- Помимо изображения животных на стенах встречаются изображения **человеческих фигур** в **ужасающих масках**: охотники, исполняющие магические танцы или религиозные обряды.

ЭПОХА МЕЗОЛИТА

В искусстве также наблюдаются заметные изменения.

Наряду с животными широко изображается и **человек**, он даже начинает преобладать. В его изображении появляется некий **схематизм**.

В то же время художники умело передают **экспрессию движений**, внутреннее состояние и смысл событий. Значительное место занимают многофигурные сцены охоты, сбора мела, военной борьбы и сражений. Об этом, в частности, свидетельствуют картины на скалах Валлторта (Испания).

ЭПОХА НЕОЛИТА

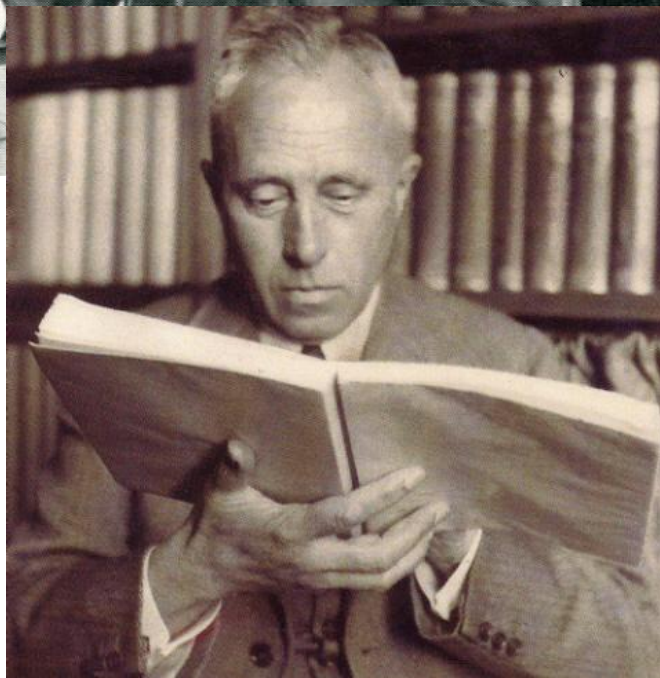
- Помимо животных изображается небо, земля, огонь, солнце. Настоящий расцвет переживает **пластика** из камня, кости, рога и глины.
- Виды искусства: **музыка, песни, танцы, пантомима**. Первоначально они были тесно **связаны с ритуалами**, однако с течением времени все больше приобретали **самостоятельный характер**.
- Наряду с мифами словесное искусство принимало и другие формы: сказки, рассказы, пословицы и поговорки. Широкое развитие имело прикладное искусство, в особенности изготовление различного рода **украшений для вещей и одежды**.

Синкретичный характер первобытной культуры

- Заметным явлением первобытной культуры является **синкретизм** – единство человека, общества, природы.
- Олицетворением целостного, синкретического сознания, воплощением многообразных функций, связанных с высшими проявлениями духовной жизни, выступает **Орфей**, мифический поэт, музыкант, мистагог (учредитель мистерий), истолкователь воли богов и жрец. Его насильственная смерть и воскресение вносят в его образ черты древнего пророка и шамана, причастного архаическим ритуалам, магии смерти и возрождения природы – не случайно он зачаровывал животных звуками своей лиры.

Йохан Хейзинга «Homo Ludens» (1938 г.)

- Йóхан Хёйзинга (1872—1945)— нидерландский философ, историк, исследователь культуры.
- Он связал происхождение искусства с *игровой концепцией культуры* (идеи Ф. Шиллера, И. Канта, Г. Спенсера).
- Игра, как и искусство, есть деятельность непринужденно-свободная и творческая. Если игра в ее первозданном виде присуща ребенку (животные тоже “играют”), то игровое начало не только включено в жизнь отдельного человека, но и в жизнь социума.
- Элементы игры проявляются в различных ритуалах, обрядах, присутствуют в празднествах.
- **Игра в:** праве, философии, науке, религии, особо останавливаясь на соотношении игры и поэзии, игры и искусства.
- Поэзия родилась в игре и стала жить благодаря игровым формам. Музыка и танец были сплошной игрой. Мудрость и знание находили свое выражение в освященных состязаниях...
- Культура в ее древнейших фазах “играется”.
- Таким образом, игра рассматривается как импульс возникновения искусства, а игровая природа как одна из граней его

ЙОХАН ХЕЙЗИНГА
НОМО
ЛУДЕНС

ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИГРОВОГО ЭЛЕМЕНТА
КУЛЬТУРЫ