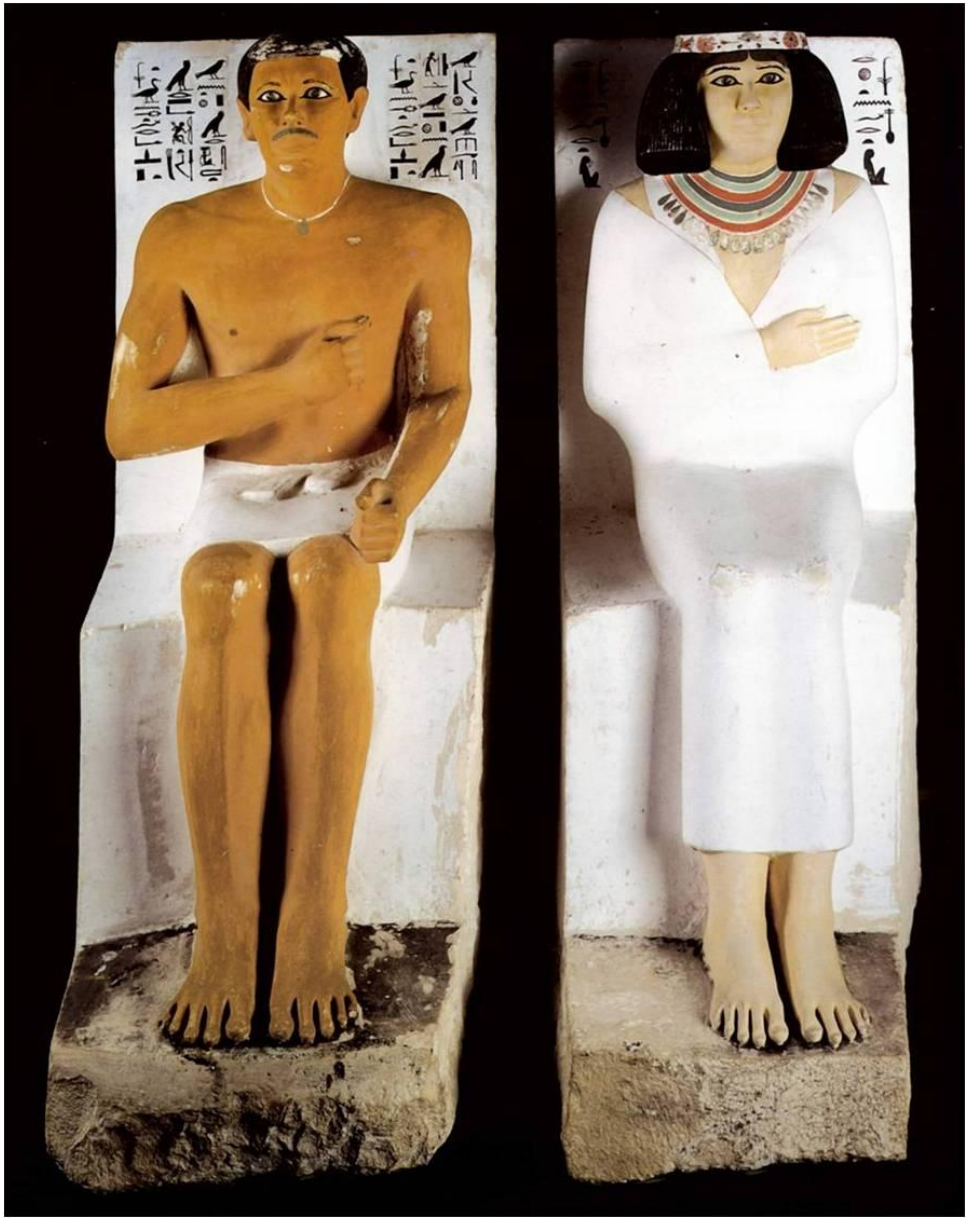
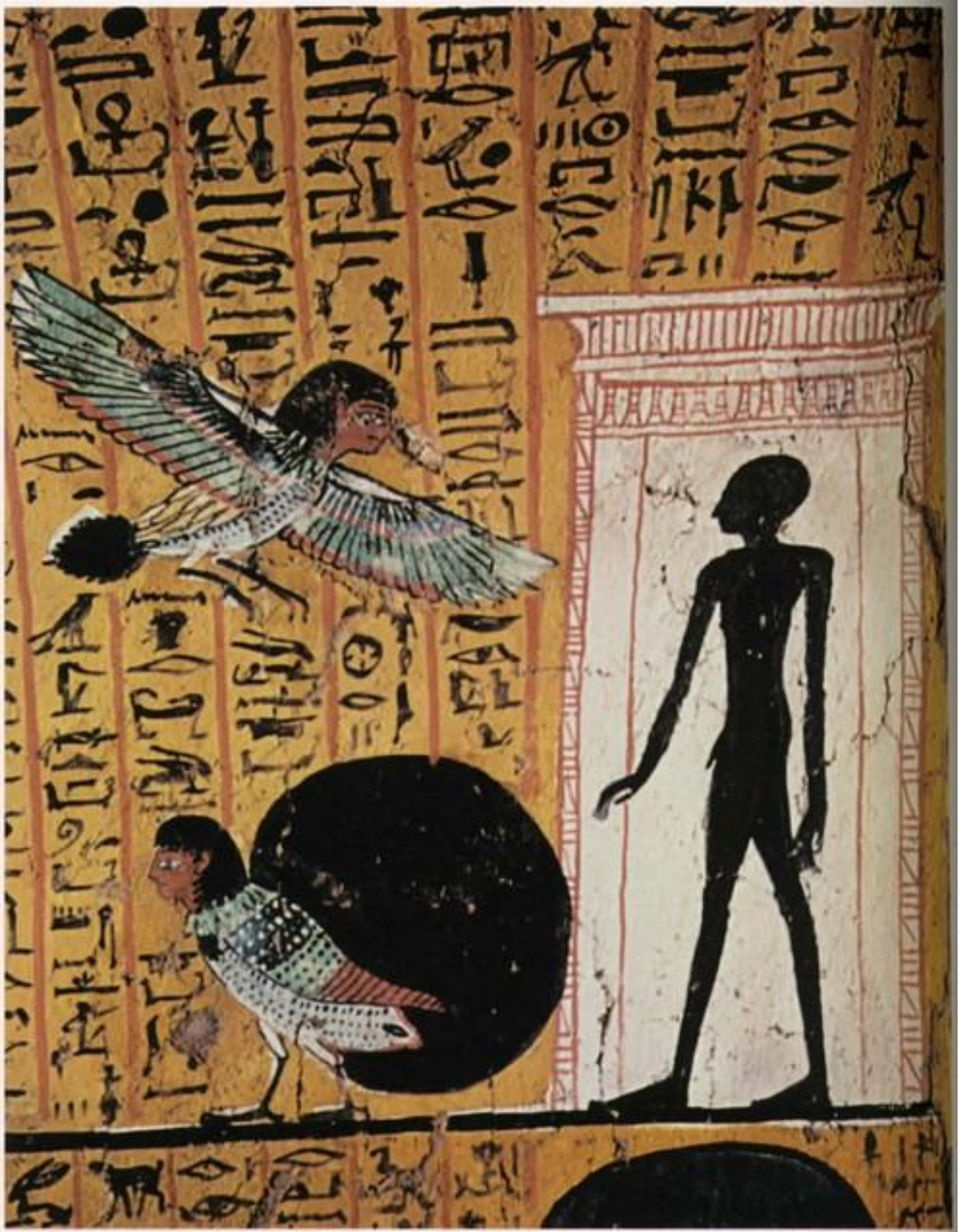
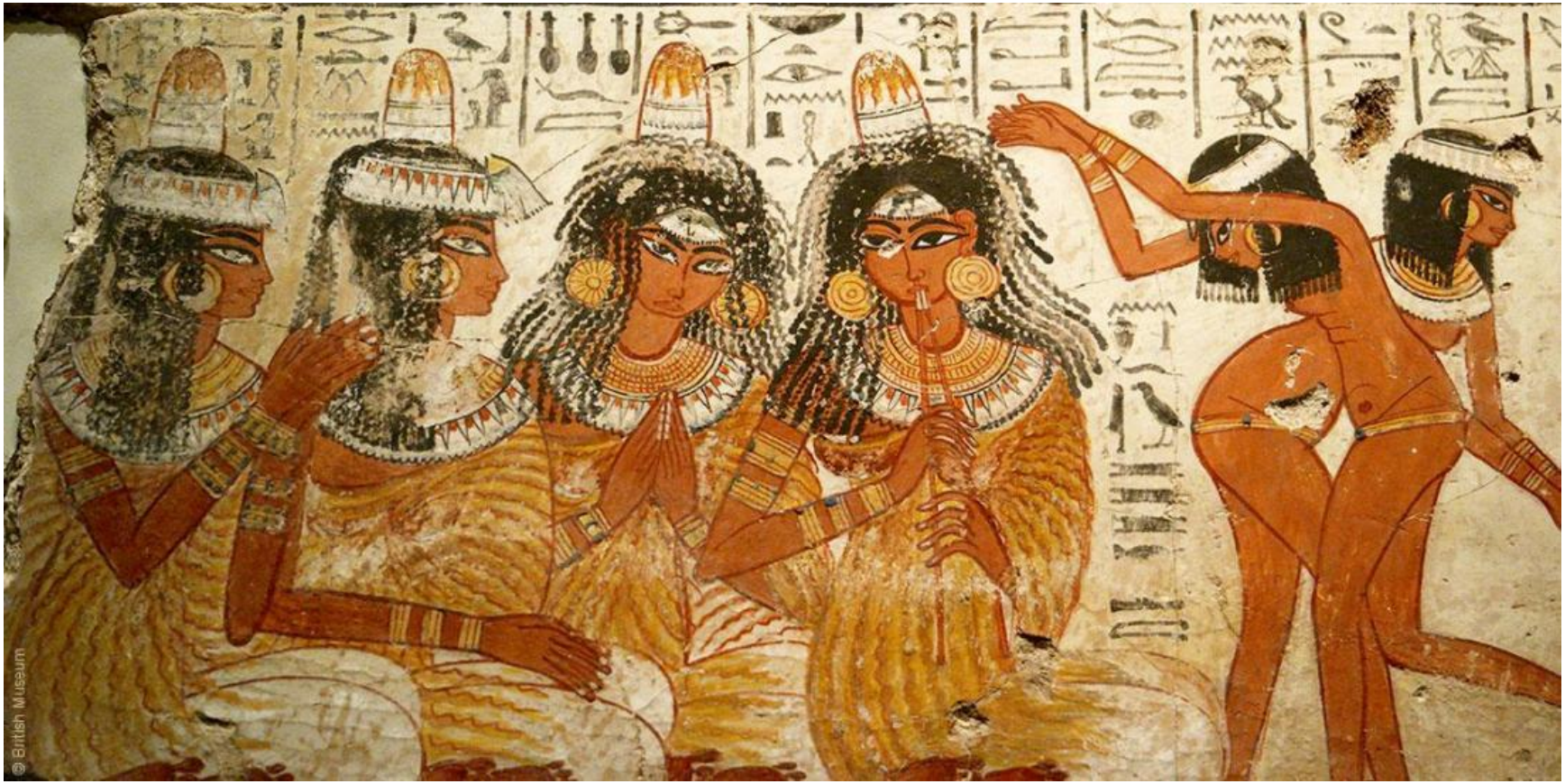
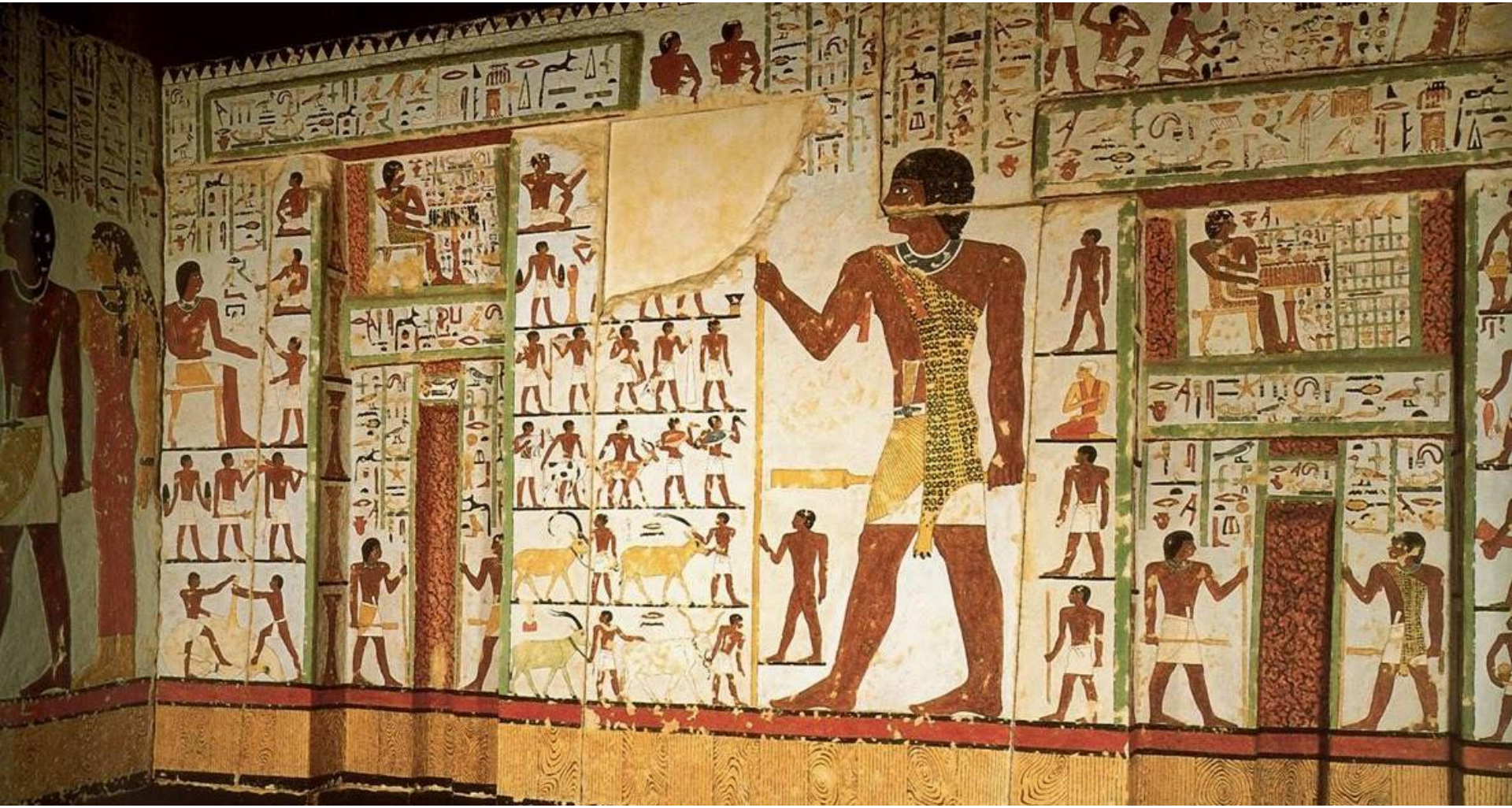
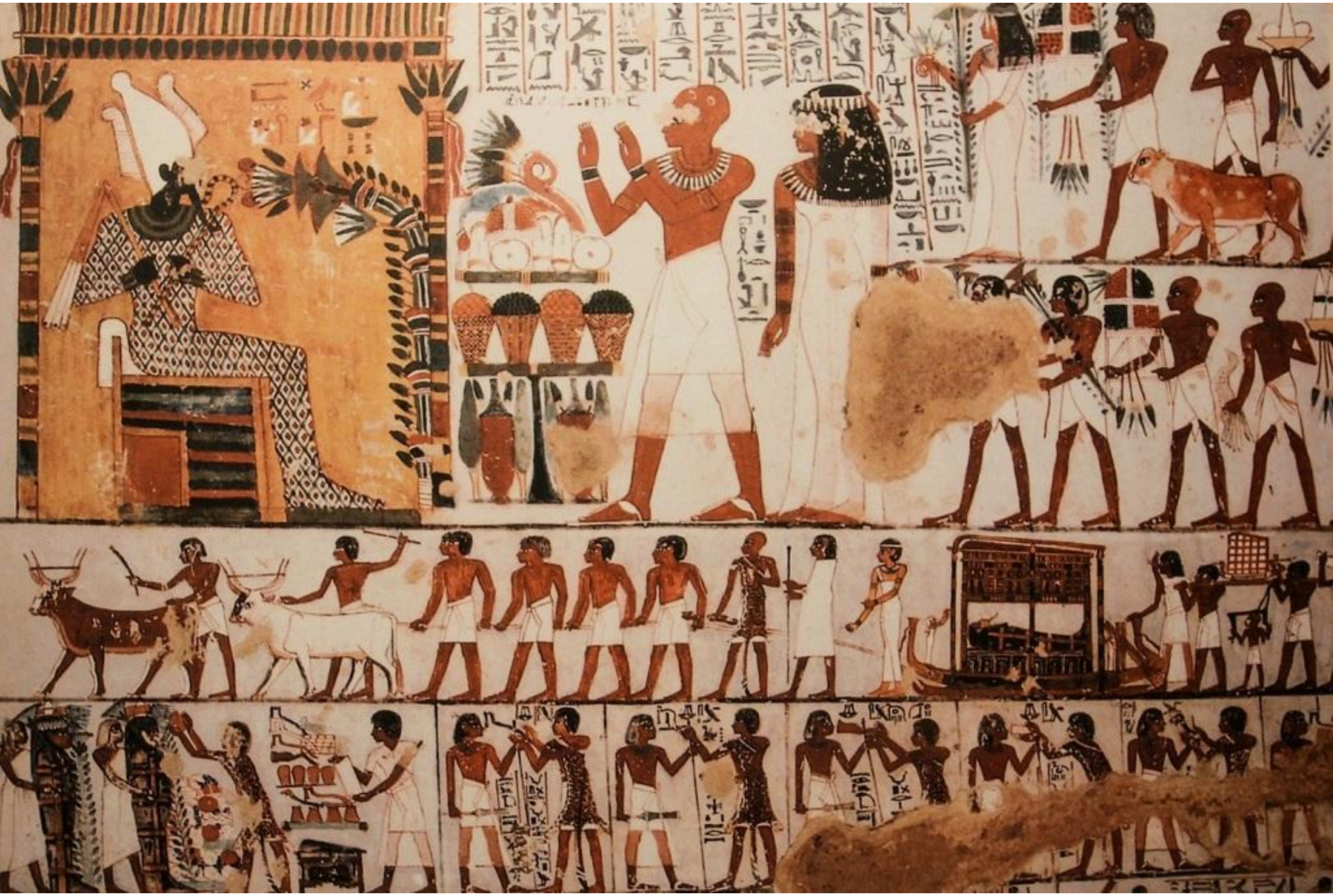


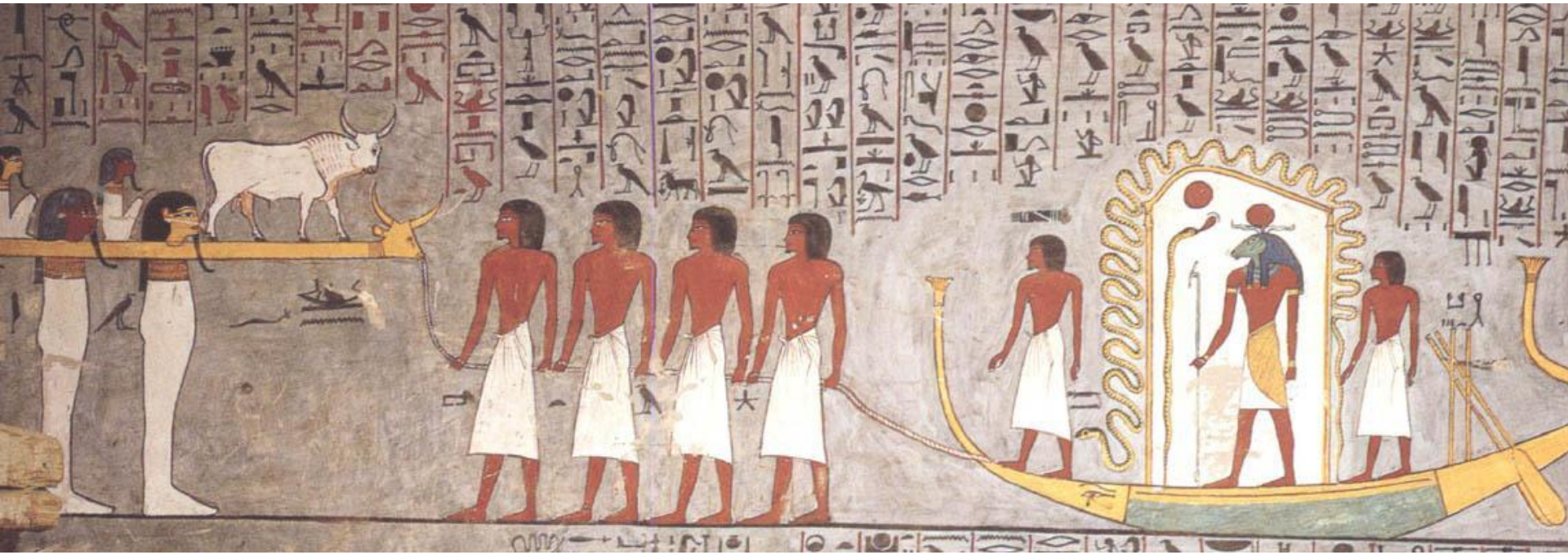
Хефрен. Древнее царство. Симметрия и фронтальность в построении фигуры




© British Museum







Сочетание разных ракурсов использовалось и при изображении фигуры человека:

- голова в профиль,
- глаз в фас,
- плечи в фас,
- руки и ноги - в профиль.

Древняя Греция стала наследницей Эгейского мира.

Для изобретателей земледелия растительное царство выступало в 2х формах: естественной, пребывающей под опекой природных гениев, и культурной – взращенной человеком, вдохновленным природным гением, в условиях города-дворца. Человеческий мир, город, общество жизни есть результат «священного брака» сил земли и божественной мудрости.

Природа была до человека и будет после него, поэтому она – символ победы над смертью. Природа – эталон красоты, ибо она священна по причине своей божественности.

Эгейское искусство показывает человека как гостя в этом животном, растительном и демоническом мире, а растения и животные символизируют божество, но в скрытом, дочеловеческом облике.

Изображаются не конкретные животные, а гении природы, духи родов этих животных.

Человек может войти в природный, священный и божественный мир лишь через ритуал, поэтому вся жизнь должна быть церемонией.

© west-crete.com

Фигуры критян хрупкие, с тонкими талиями, могут переломиться.

Они хрупки и их жизнь поддерживают и укрепляют их ритуалы, выражающие приобщение к божественным порядкам, являющимся источником силы для противостояния судьбе.

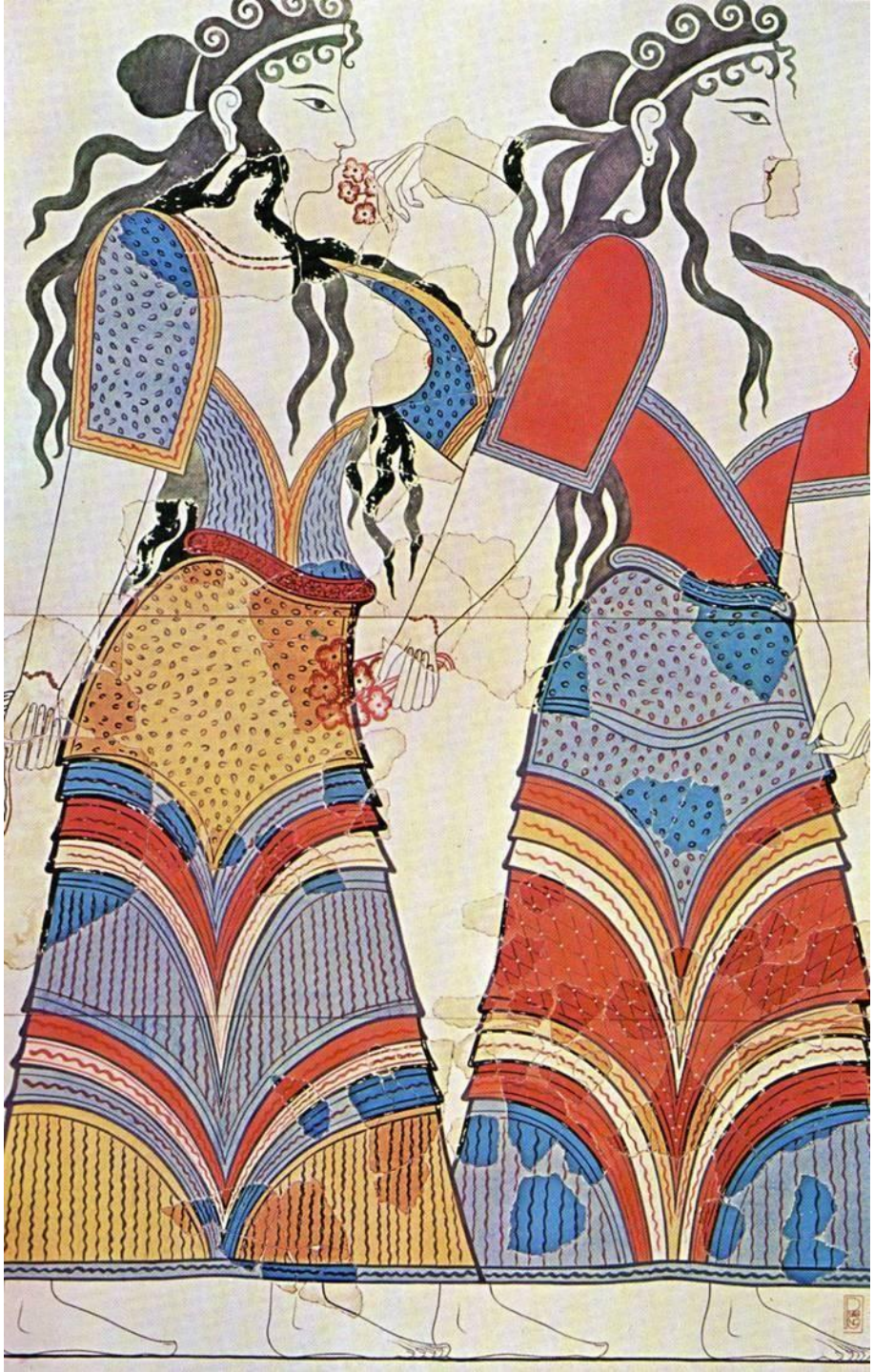
Поэтому искусство не отражает жизненных событий, а подчинено мифам и ритуалам.

Цветы играли огромную роль в мировоззрении эгейского мира.

Цветы наделялись особой святостью, в них видели воплощения божеств: цветы настолько прекрасны потому, что они есть кульминация божественной естественной активности.

Росписи дворцов Микен и Акротири имеют заметные диспропорции, т.е. изображается уже не природная среда – пейзаж, полный звуков, запахов трав и ветра. Фрески уже не живописный осколок натуры, а тщательно срежиссированное сценическое представление, в котором перемежаются мифы и ритуалы настолько, что выходят на уровень эпоса.

Микенские герои массивны, тяжеловесны, прочно стоят на земле. Их уверенность и внутренняя сила таковы, что они способны сопротивляться любым внешним силам, ибо каждый из них имеет в мире свое место, законно строго продиктованное богами. Т.е. их сила в божественном законе, сверхъестественными силами утвердившем их положение в мире.



Задача погребальных масок – сохранять нетленные черты земных царей, в которых проявляет характерные черты сверхъестественный гений (показывает себя сам бог).

По ряду причин Эгейский мир к XI в. до н.э. перестал существовать.

С XI по VIII вв. до н.э. длятся «Тёмные века».

В VIII в. до н.э. территории Эгейского мира осваиваются ахейцами, ионийцами и дорийцами, которые назвали свой союз Элладой и переосмыслили культурное наследие прошлого.

Расселение древнегреческих племен после вторжения дорийцев

Расселение племен (начало IX в. до н. э.)

- эолийско-ахейских
- дорийских
- ионийских
- северо-западных греческих

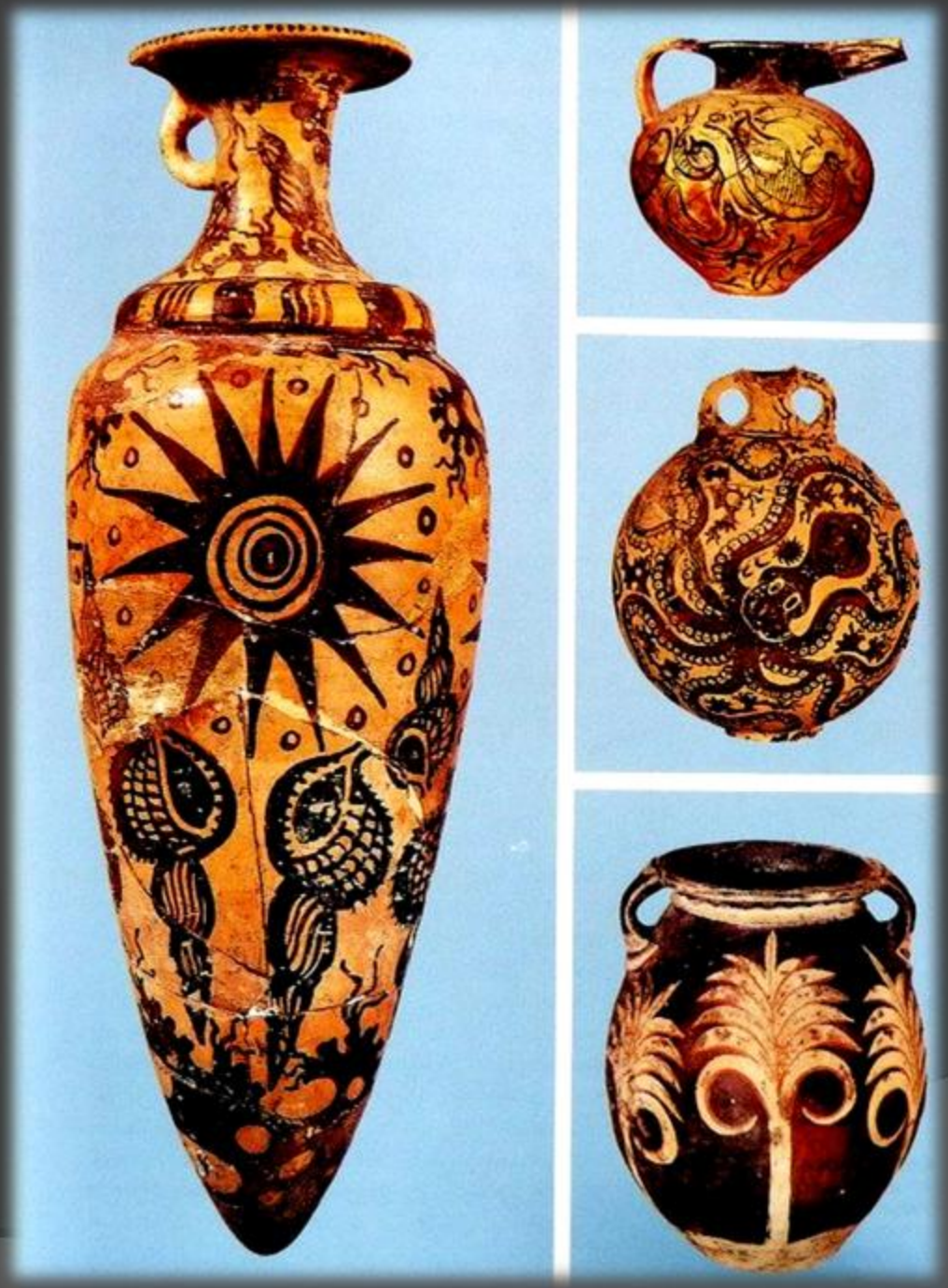
Направления переселения племен:

- эолийско-ахейских
- ионийских
- дорийских

Связующим звеном передачи традиции стала керамика, участвовавшая в торговле.

Именно с нее началось в Древней Греции разделение *сакрального* и *профанного,*

что определило и ***идею искусства*** как такового.



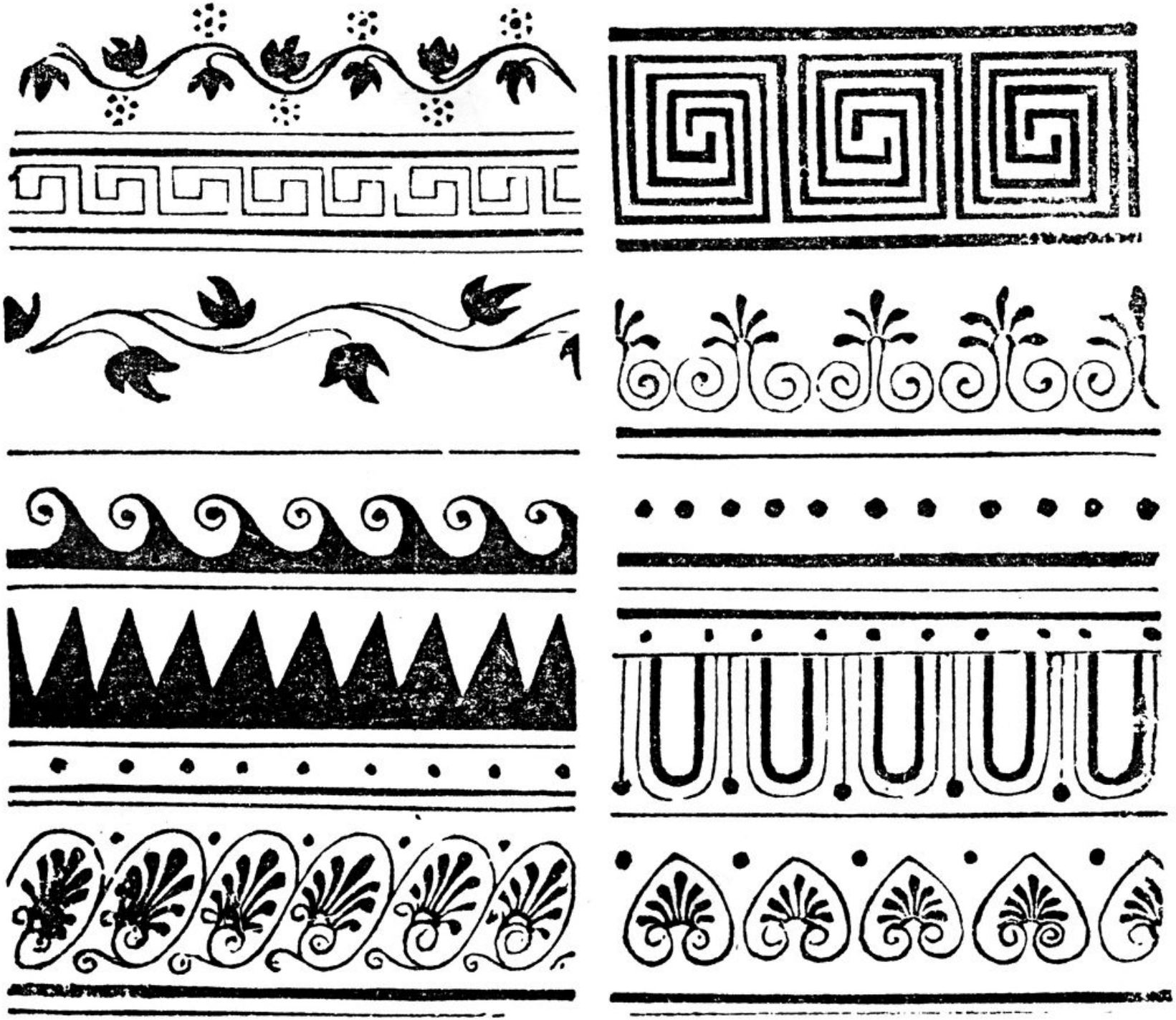
Из орнаментов выделились знаки, символизировавшие определенные «космические» состояния:

Лежащая фигура – смерть,

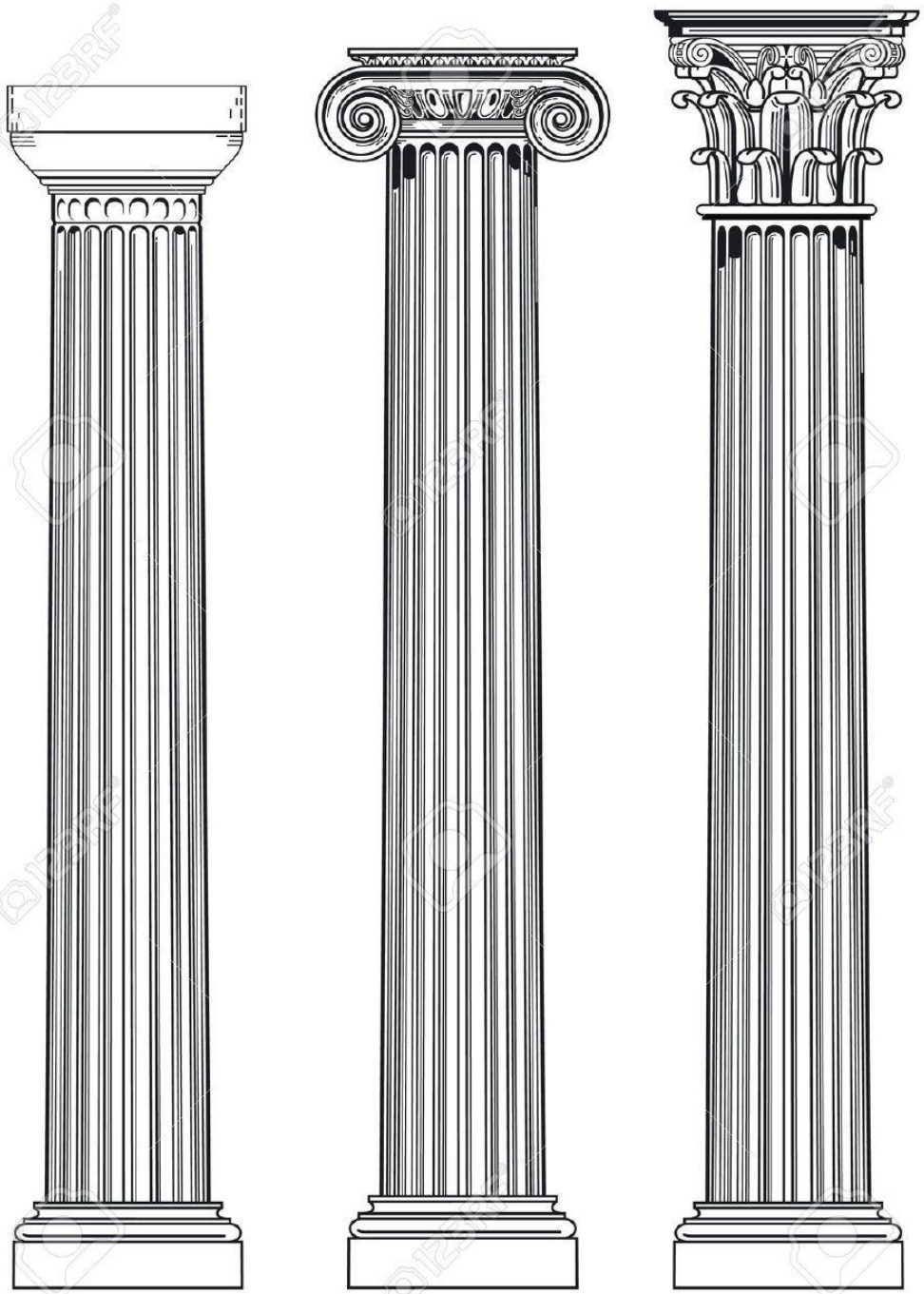
Стоящая – жизнь,

Со склоненной вниз головой – готовность к жертвоприношению.

Фигурам присуща тектоника – человек чувствует внутреннюю весомость, осознает свое достоинство.



В архитектуре слагается система ордеров, из которой выделяется скульптура, еще напоминающая колонны.



В VI в. мастера Коринфа подвергаются восточному влиянию: в вазописи орнамент сменяется решениями из рельефа – образами.

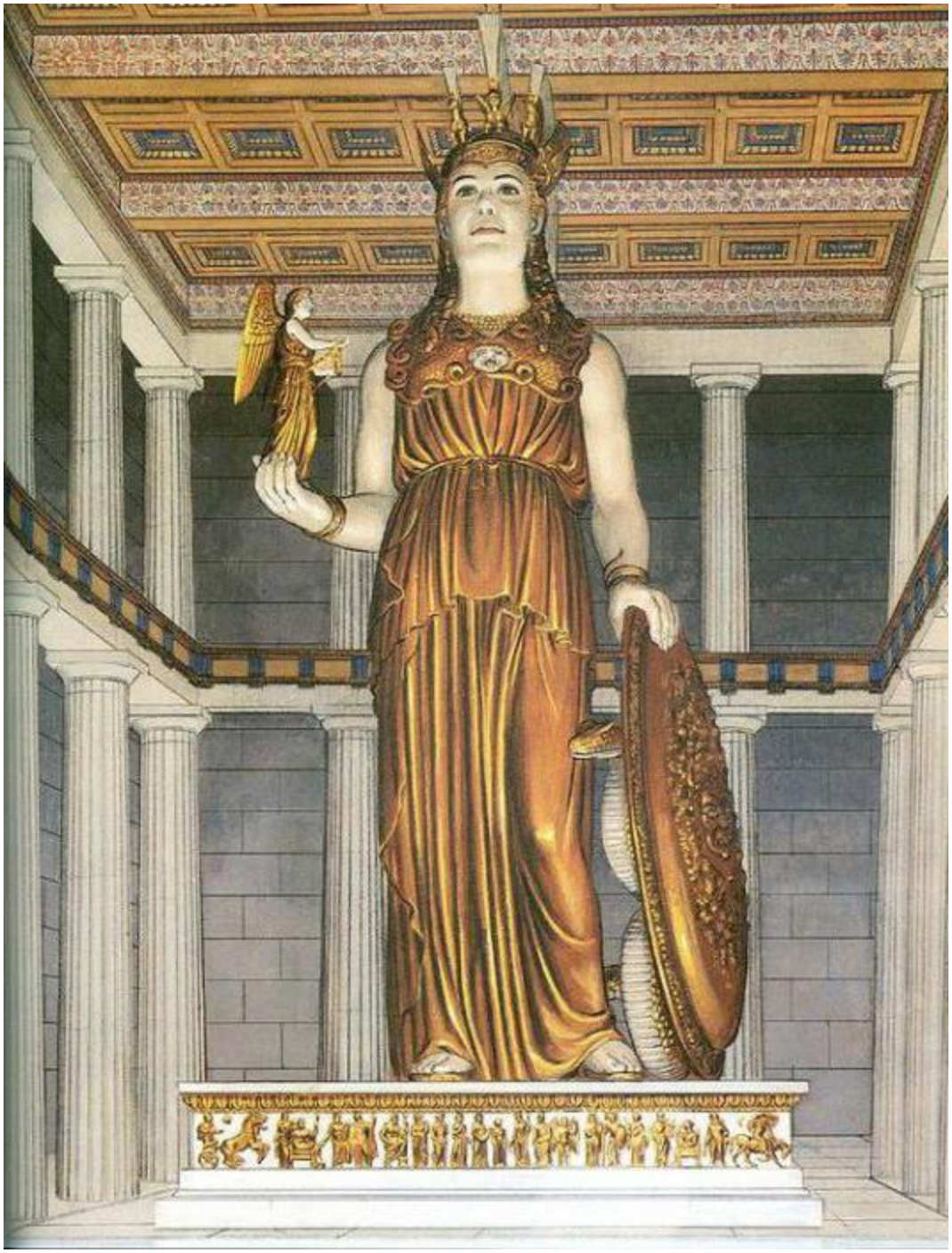
В V в. война с Персией привела к становлению демократии в полисах и продиктовала новые темы в изобразительном искусстве.

При Перикле Афинский Акрополь был переосознан как архитектурный комплекс, а строгий стиль скульптуры пришел к портретному видению людей.

Формируется эталон естественности, красоты и благородного вкуса.

В 430х г. до н.э. Элладу захватила Спарта

До захвата варварами в IV в. в скульптуре господствовала традиция Фидия.



В IV в. традицию Фидия прервал паросец Скопас. Он изображает людей в страданиях, искажающих их форму, обезображивает, боль и неистовство искажают саму природу человека.

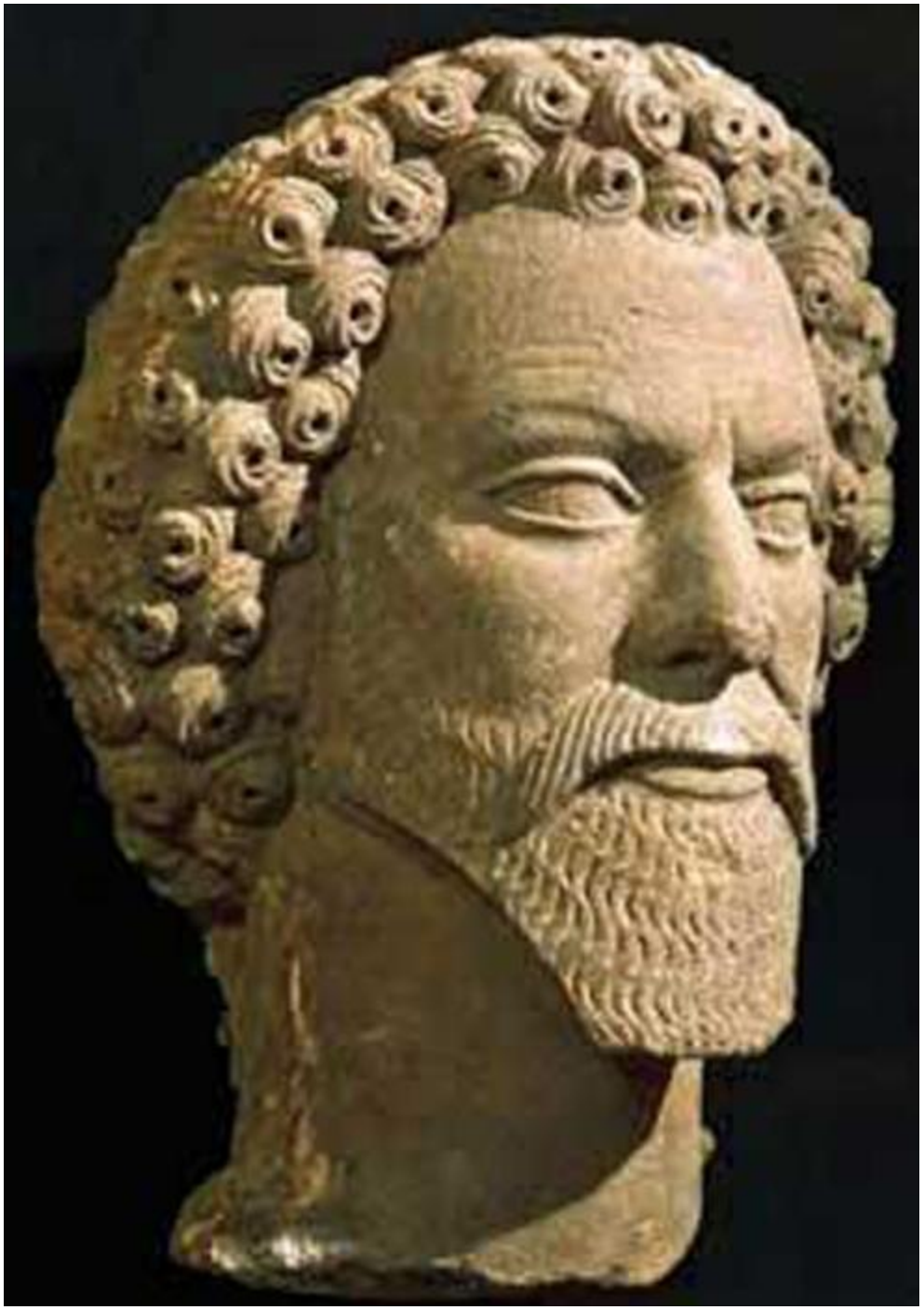
В IV в. афинянин Праксителъ также прервал традицию Фидия и пренебрег прежней эстетикой: он изображал внутренний лирический мир человека, в котором он по существу своему великолепен и подобен богам, но хрупок и раним.

Эпоха завоеваний Александра Македонского (362–332гг. до н. э.) положила начало эллинизму, длившемуся по захват Эллады Римом (IV – II вв. до н.э.).

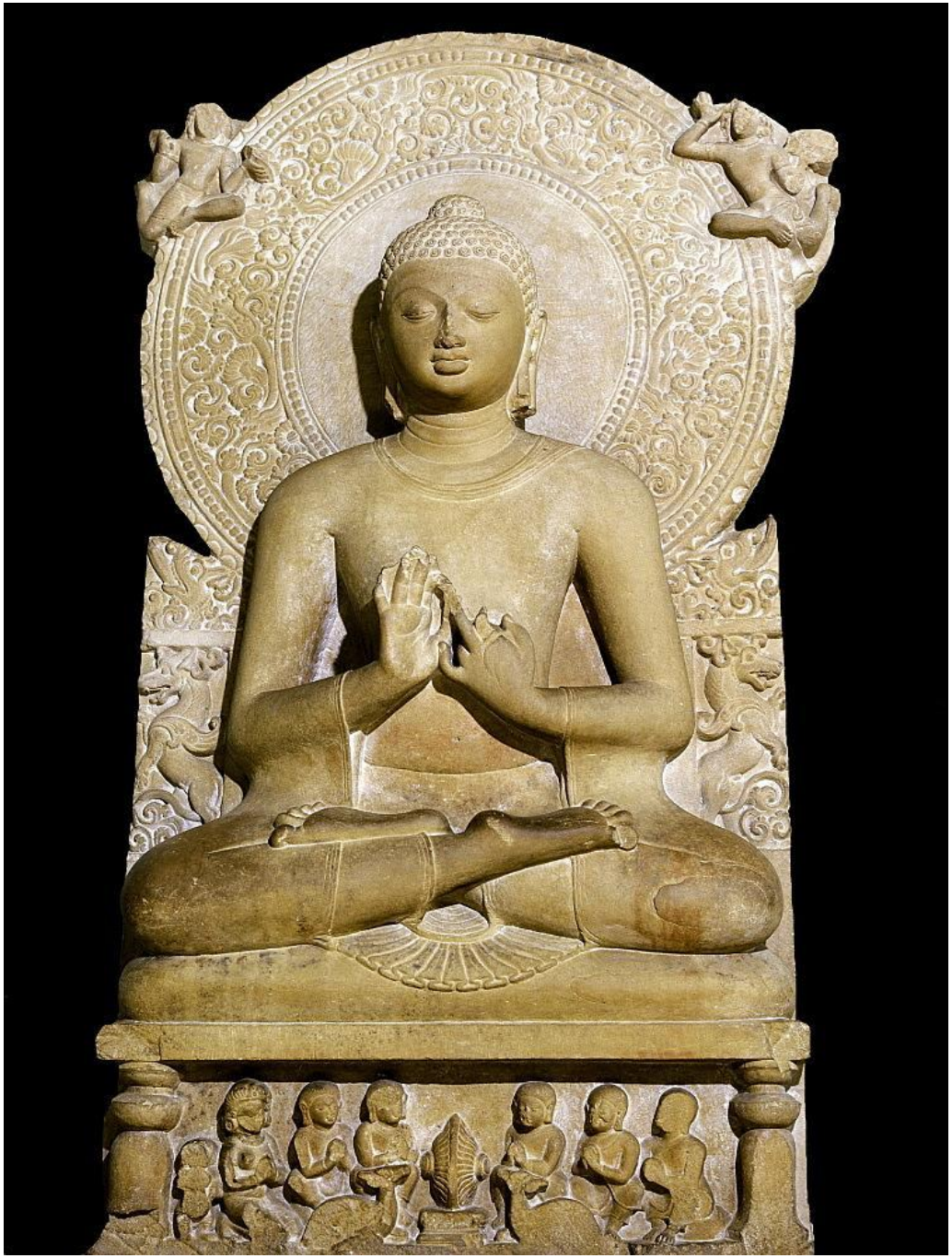
Искусство Гандхары

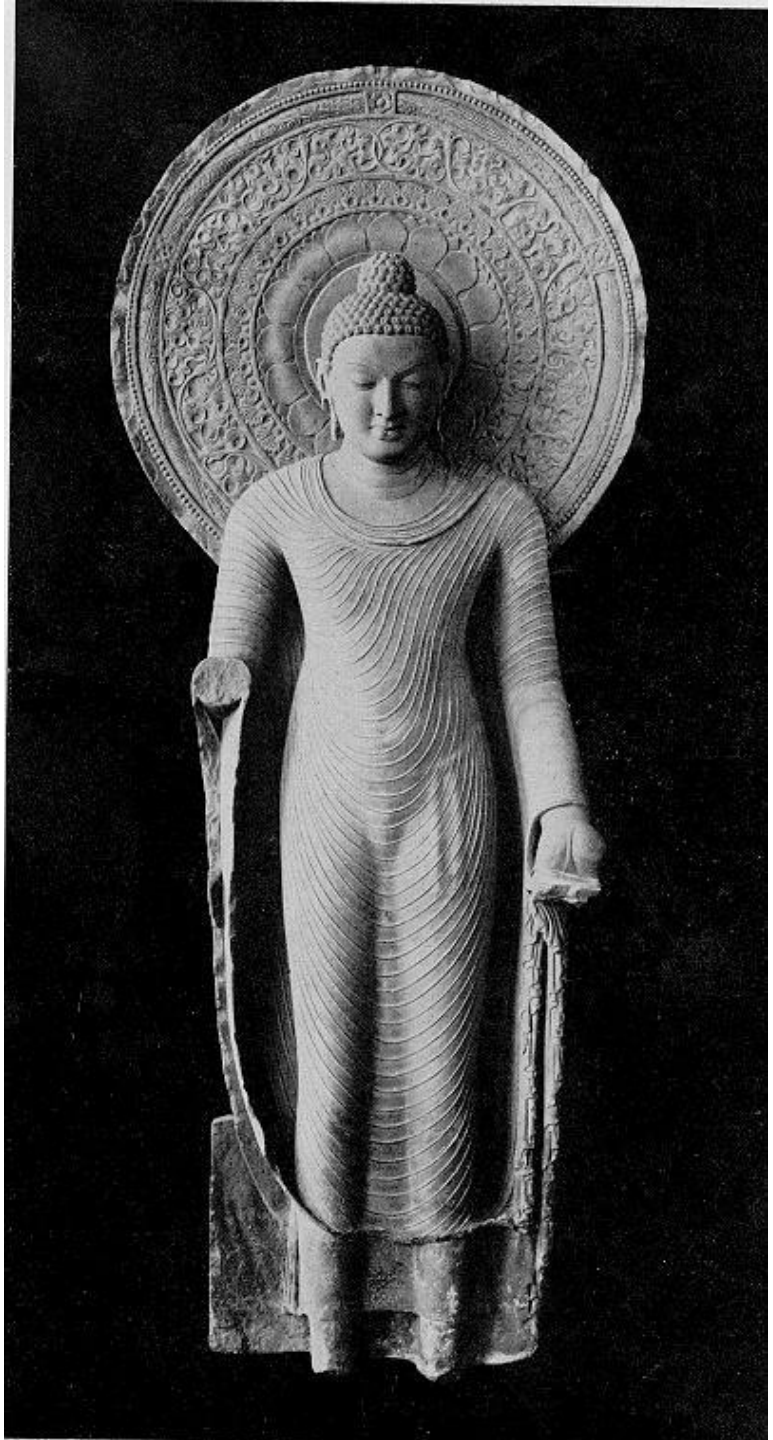
Шри-Ланка

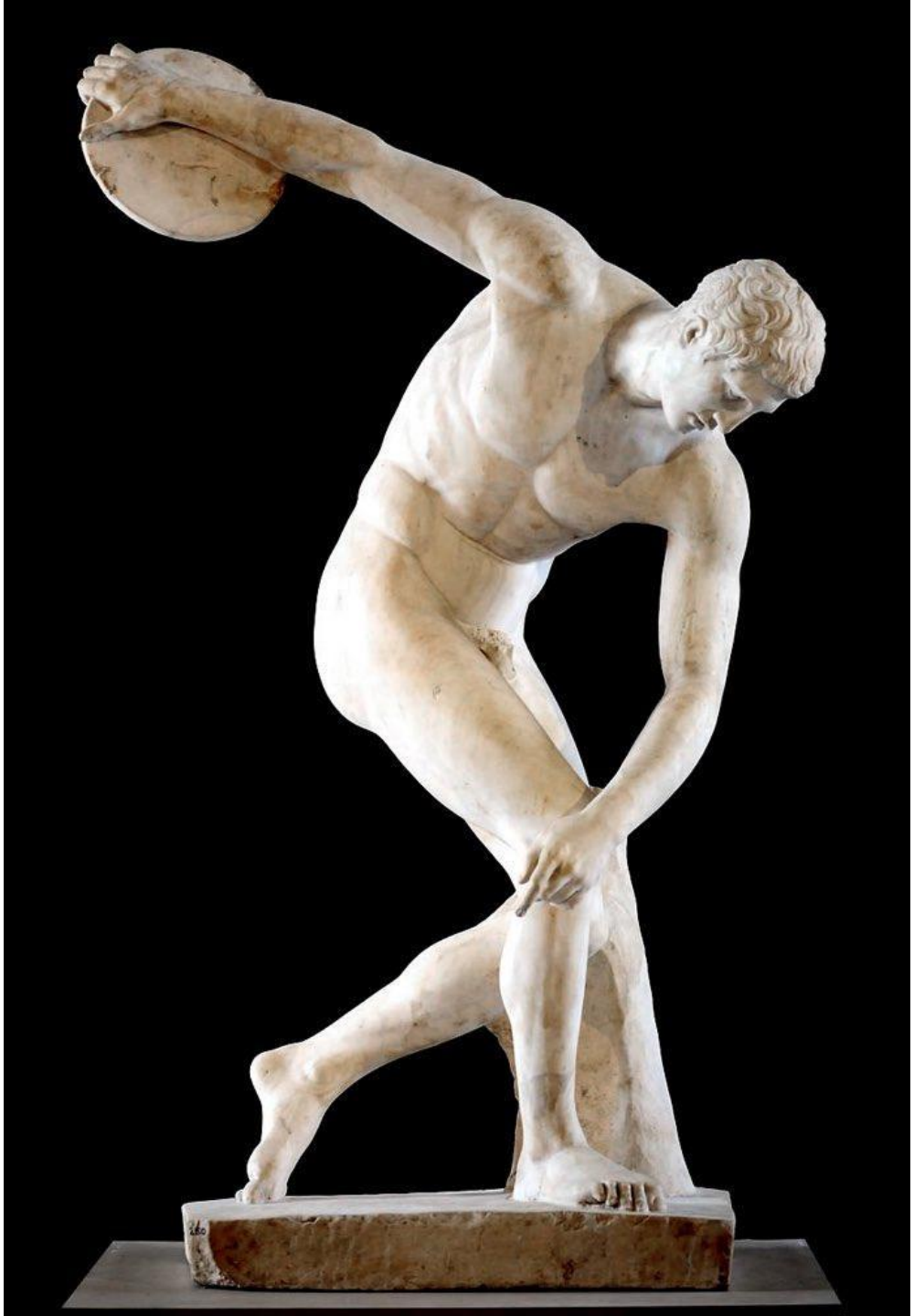
Искусство Парфии



Искусство Кушанского царства







Раннеэллинистический мастер Лисипп дегероизирует людей, принижая их, лишая пафоса, нарушает пропорции и показывает как обычных людей.

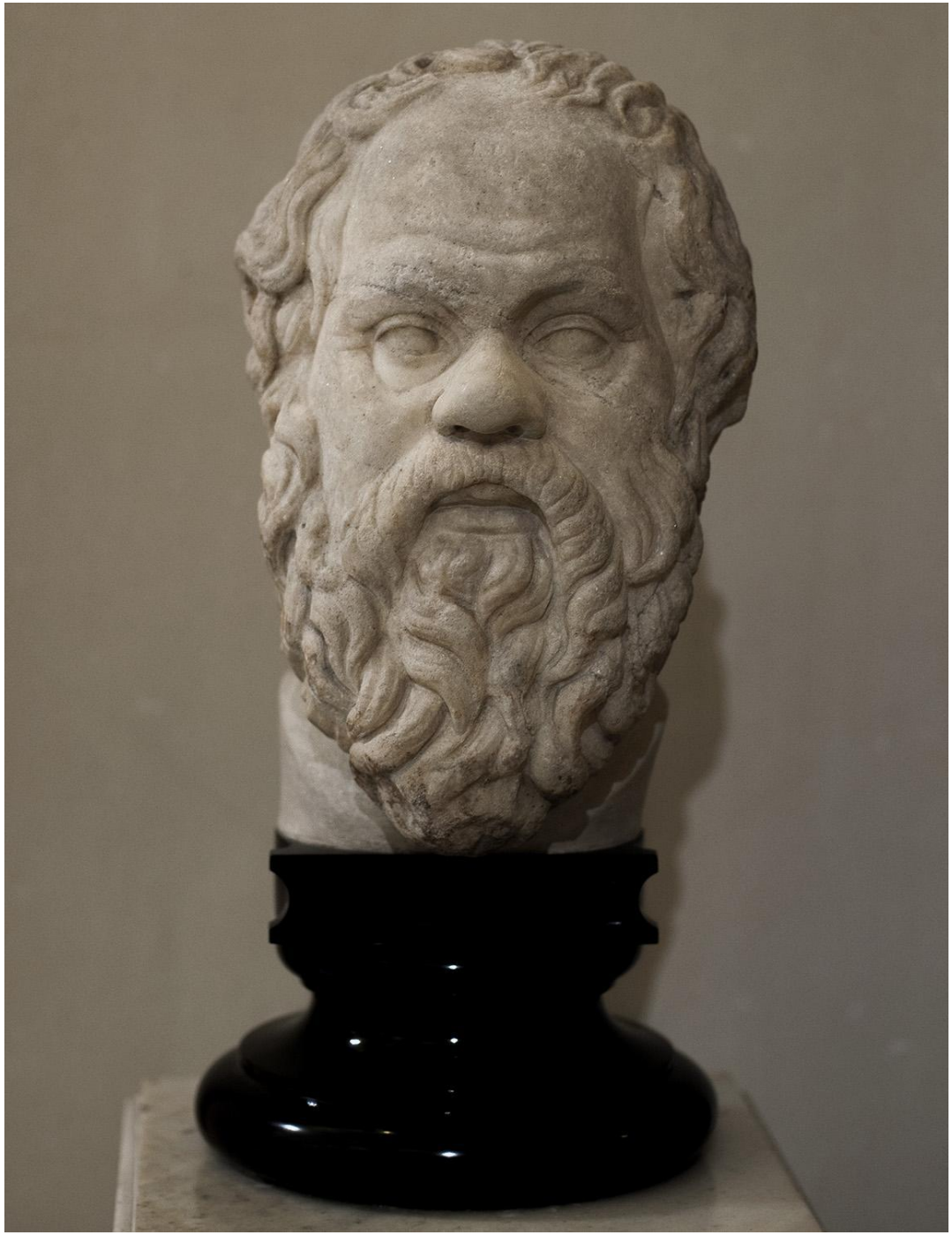
При Александре Македонском и Римском владычестве начались миграции и смешение культур.

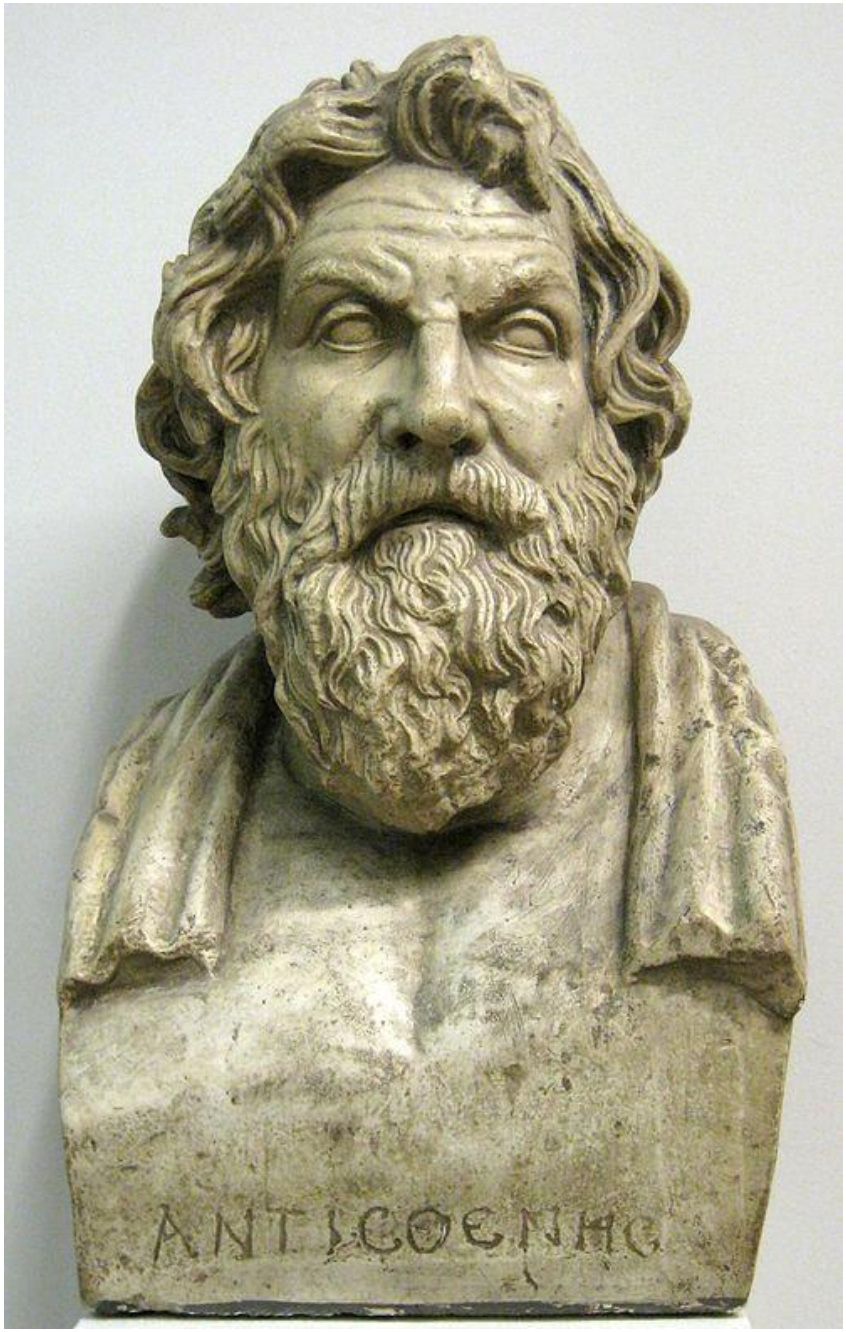
Стремление выйти за рамки человеческого и прорваться в область сверхъестественного и могущественного человеческого гения (в мир богов).

Гиганты выражали невероятные амбиции и желание покорить силы природы, пространство и время. Их одержимость властью над мирозданием была настолько чудовищна, что искажала их природу и разрушала их человеческий облик. Их бунт против природы исполнен колоссального напряжения – такого, что оно просто разрушает их изнутри, становится катаклизмом для них самих. Это грандиозно.

© Andrey Alexande

Противоположная идея выражена в скульптурах философов Полиекта: это обычные граждане, но с глубиной образа, бездонным внутренним миром, способным вместить Вселенную, на их лицах отпечатались впечатления от обыденной человеческой жизни.




ANTISOENHO

К I в. до н.э. гражданские, религиозные и философские проблемы Эллады утратили силу, искусство стало развиваться в рамках римской культуры.

19.04.735 г. до н.э. образуется поселок Рим, который, развиваясь поглотил соседей-этрусков, а искусство Древнего Рима обосновалось на культуре этрусков.

Искусство этрусских религиозно и мифологично, связано с мортальностью и погребальным культом.

Покойных кремировали, им возводились гробницы-памятники, полные утвари и роскоши.

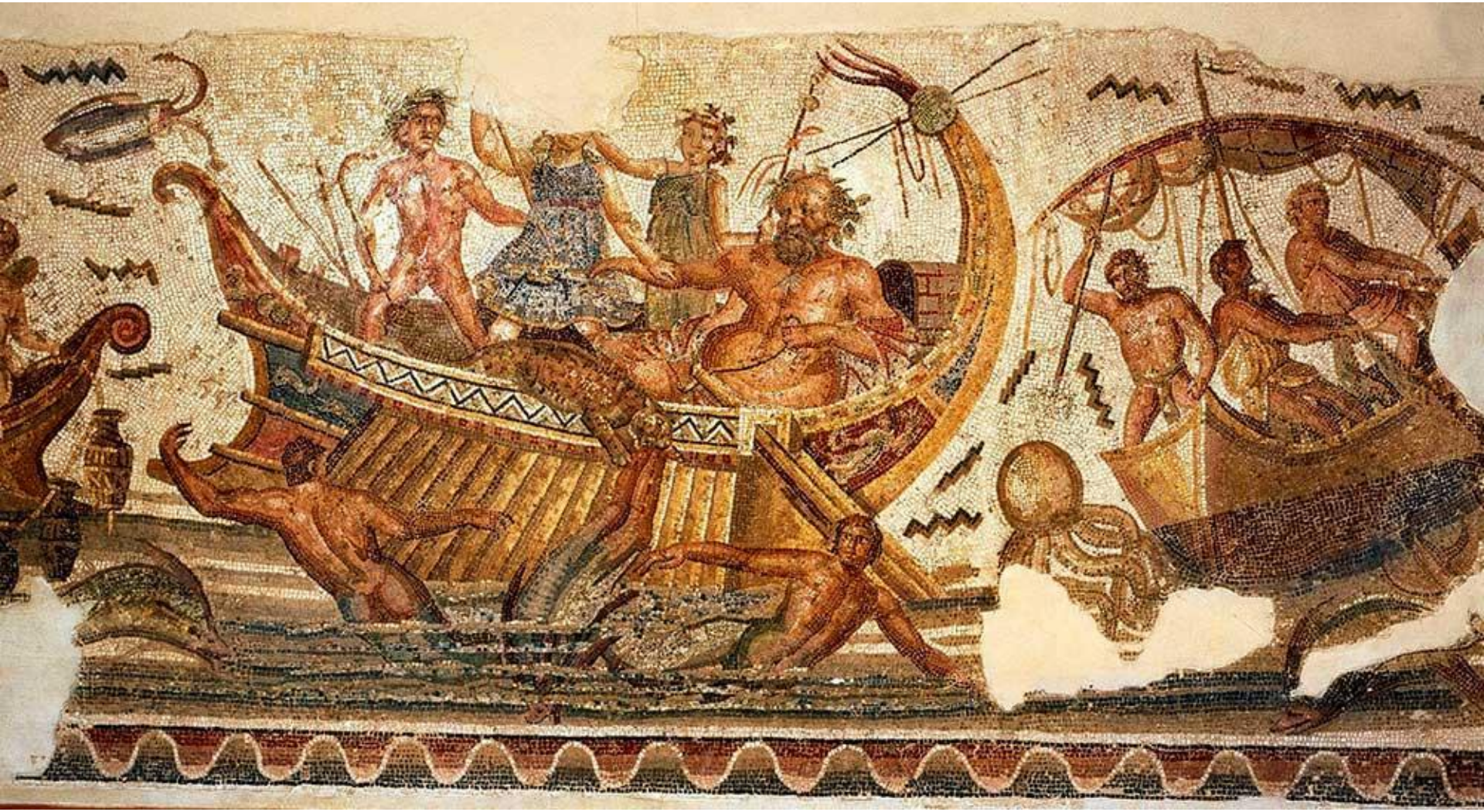
Пиры, беспечное наслаждение благами, радость жизни, веселье выступают основой жизни и побуждают к ее воспроизводству – так возрождается дух человеческого рода, поэтому вино – кровь жизни и «In vino veritas».

В V в. кризис культуры и влияние идей Платона привели к воззрению, что подлинная жизнь – жизнь человеческого гения, а жизнь людей иллюзорна; все реальное и натуральное в усыпальницах становится иллюзорным: вещи заменяются изображениями вещей, получают распространение фрески.

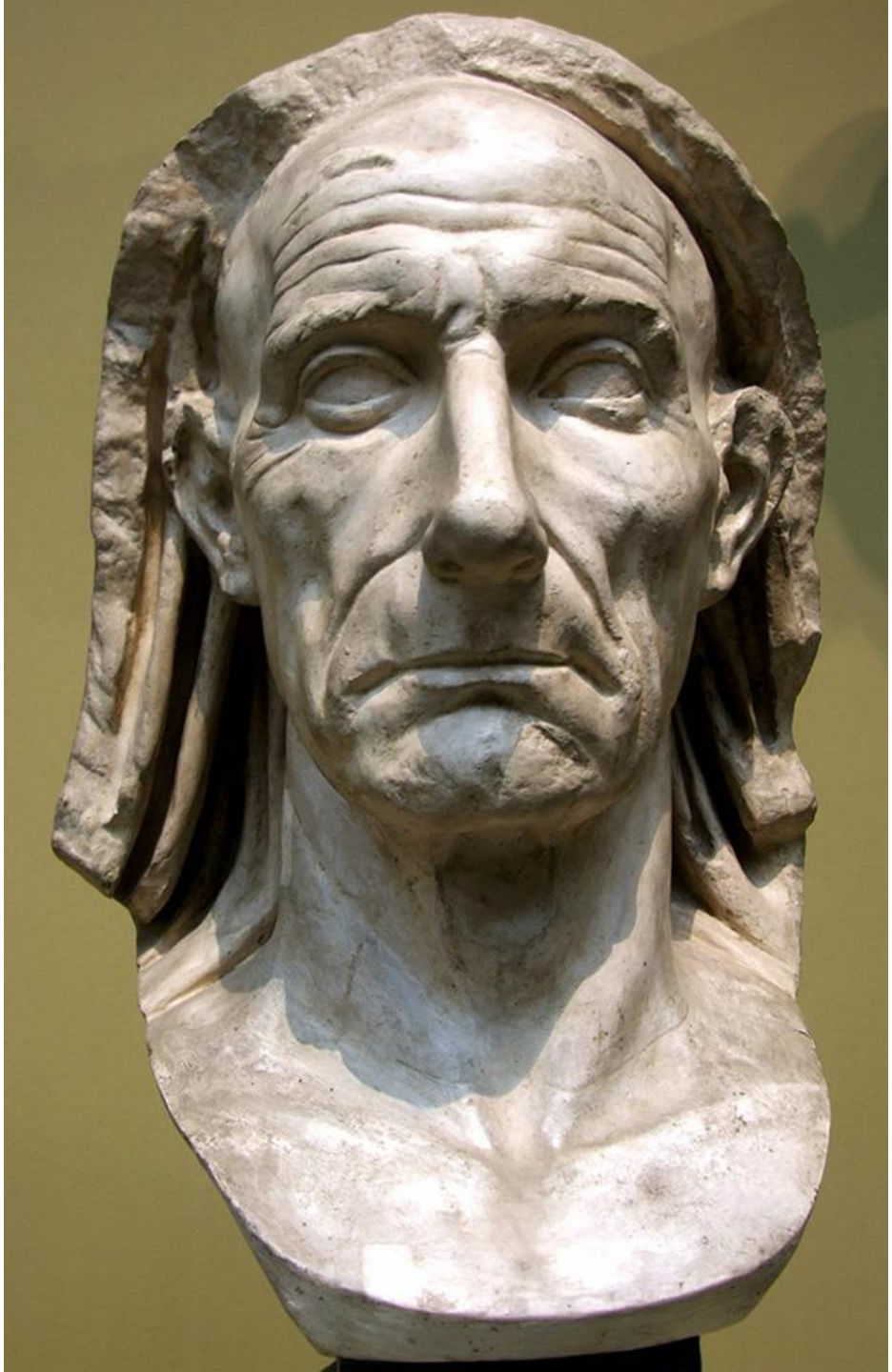
В VI в. до н.э. из Рима изгоняются этрусские цари и начинается Республика, которая пришла в упадок к I в. до н.э.

В III в. до н.э. Рим захватывает Карфаген.

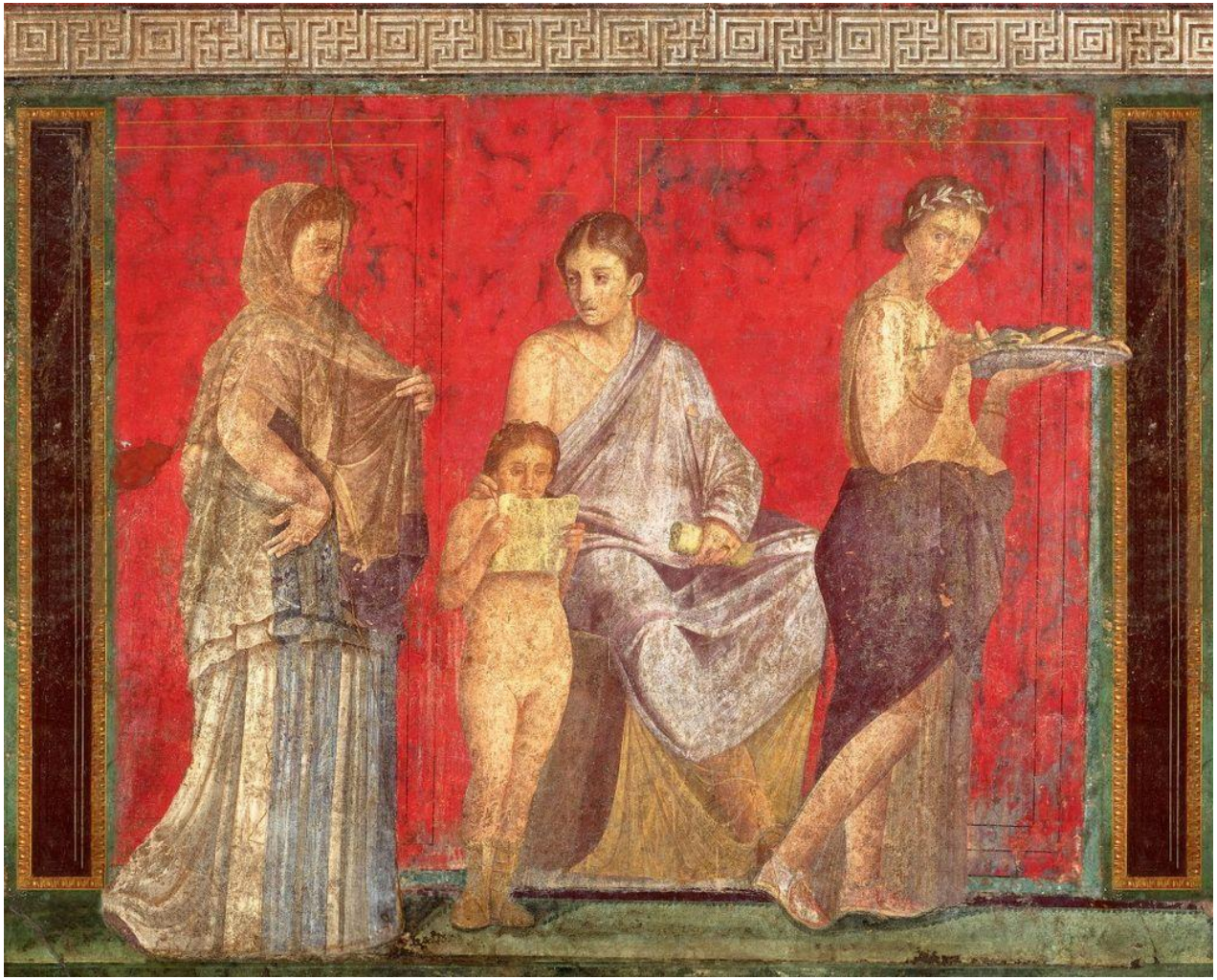
фото Е.Веденьева-http://var-var-2005.livejournal.com



Из «персон» в Риме изначально развился портрет: образ человека натурален, но поэтизирован.



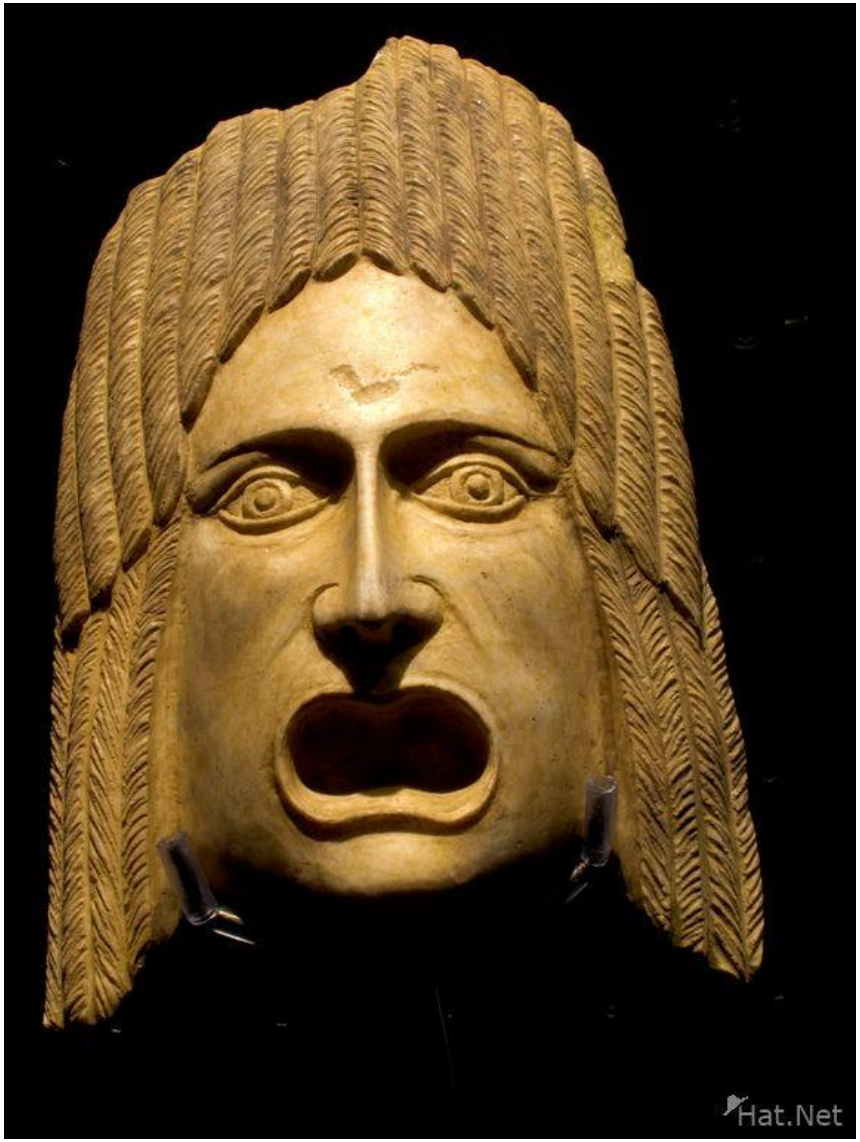
Во II в. до н.э. распространяются в домах фрески, изображающие обыденную прозаическую жизненную среду римлянина и слагающие интерьер.



При Октавиане Августе (63 г. до н.э. -14 г. н. э.) жилища украшались фресками и мозаиками, изображающими благоуханные сады.

Во время развития из мистерий театра прибыльным было изготовление масок, что привело к их изобилию.

Оживая под взглядом зрителя, маска скрывает истинную суть происходящего, прячет глубокое отличие древнего и сакрального мира от банальной, пресловутой и пошлой повседневности.



Появляются изображения **natura morta;** идея навеяна Титом Лукрецием Каром («О природе вещей»): священный смысл природы гаснет, вещи обнажаются, «снимают маски» и являются в истинном облике, являя неоспоримую истину мира – мы живем во всеобщей тленности природы, в ситуации смерти.

В 117 г. н.э. к власти приходит Адриан – пасынок Траяна, создавший пантеон – храм самой божественной идее, идее идей, триумфу идеи человеческого гения.