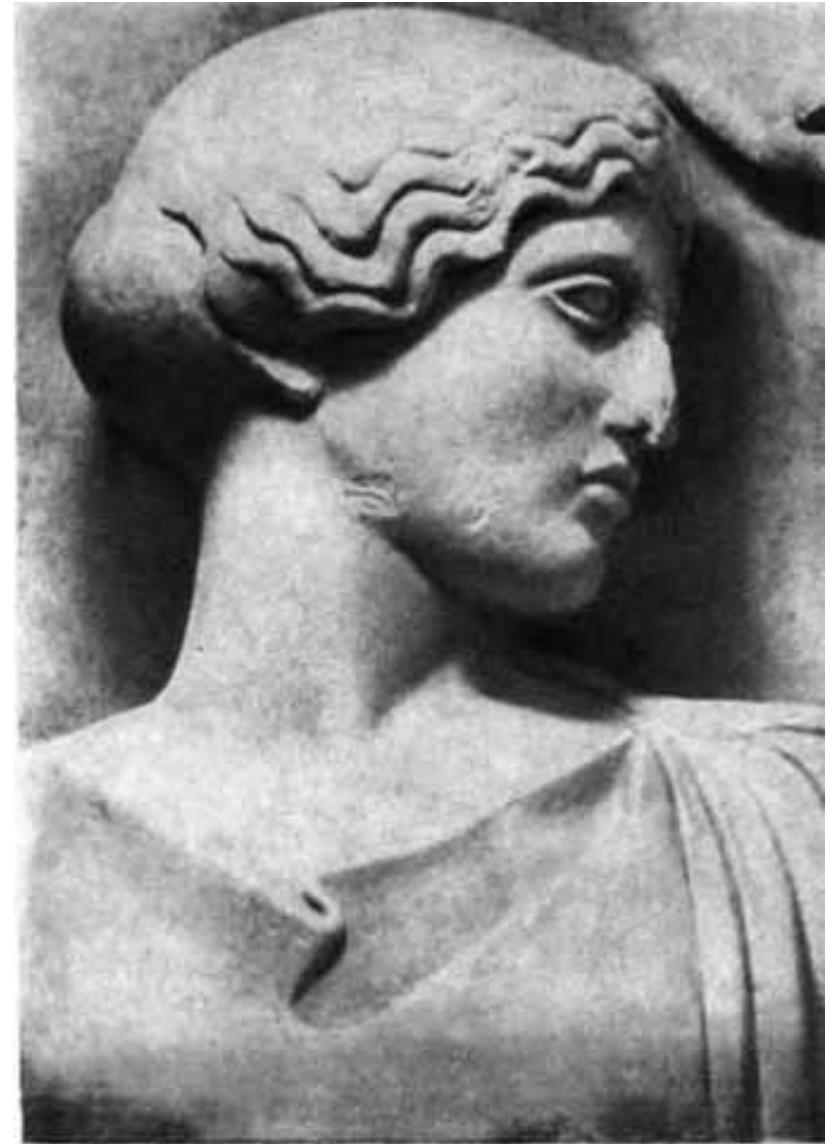

Древняя Греция ох

- Античная эпоха оставила глубочайший след в европейской культуре ,и пока большая часть Европы прибывала в стадии варварства, философы ,зодчие , драматурги и художники создавали шедевры , которые и сегодня оказывают сильное эмоциональное воздействие на публику , повидавшую многое.

Родилась, подобно Афродите.

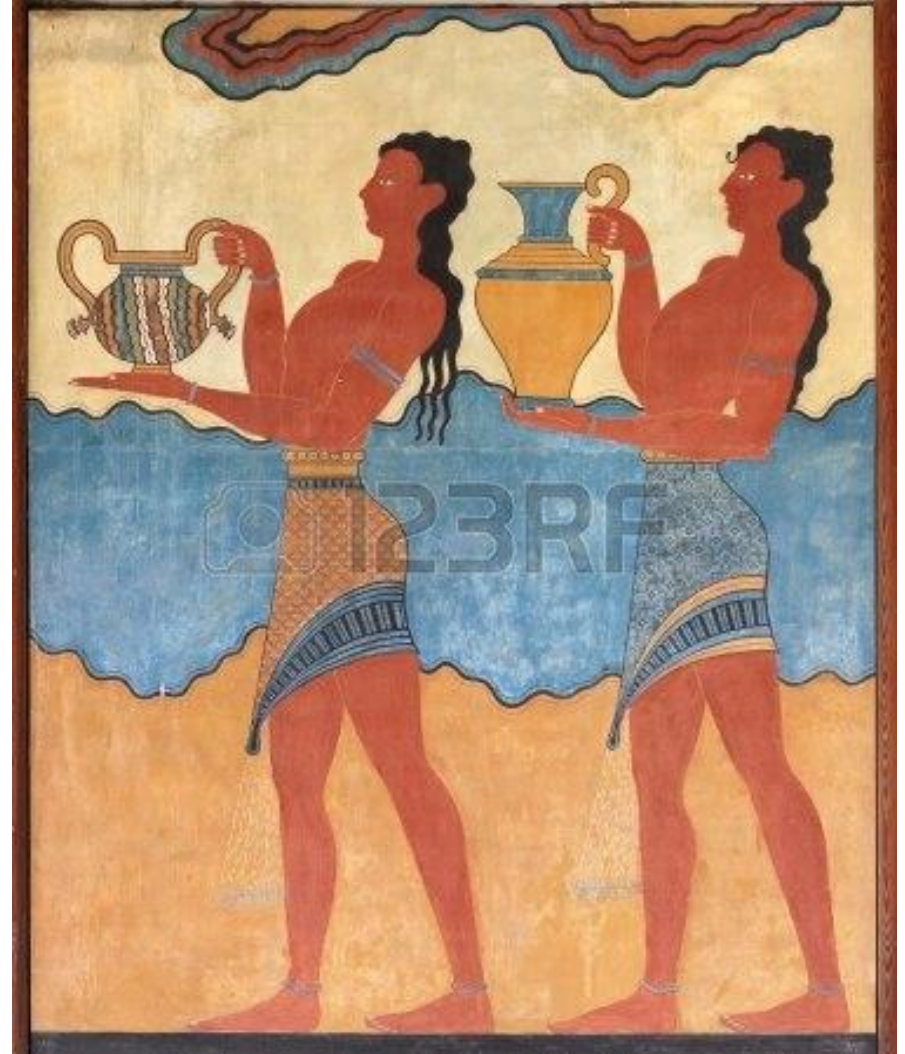
- Философское понимание мира обрело особую пластическую конкретность, а умение выразить чувства и мысли на языке искусств сделала зримыми мифы, образы героев. Меткие афоризмы стали нашей речью. Сапожник,.....

Все мы немножко греки

- Греческое искусство было неоднородным в различных областях эгейского мира. На стадии возникновения она носила сильное восточное влияние , особенно минойская культура острова Крит.

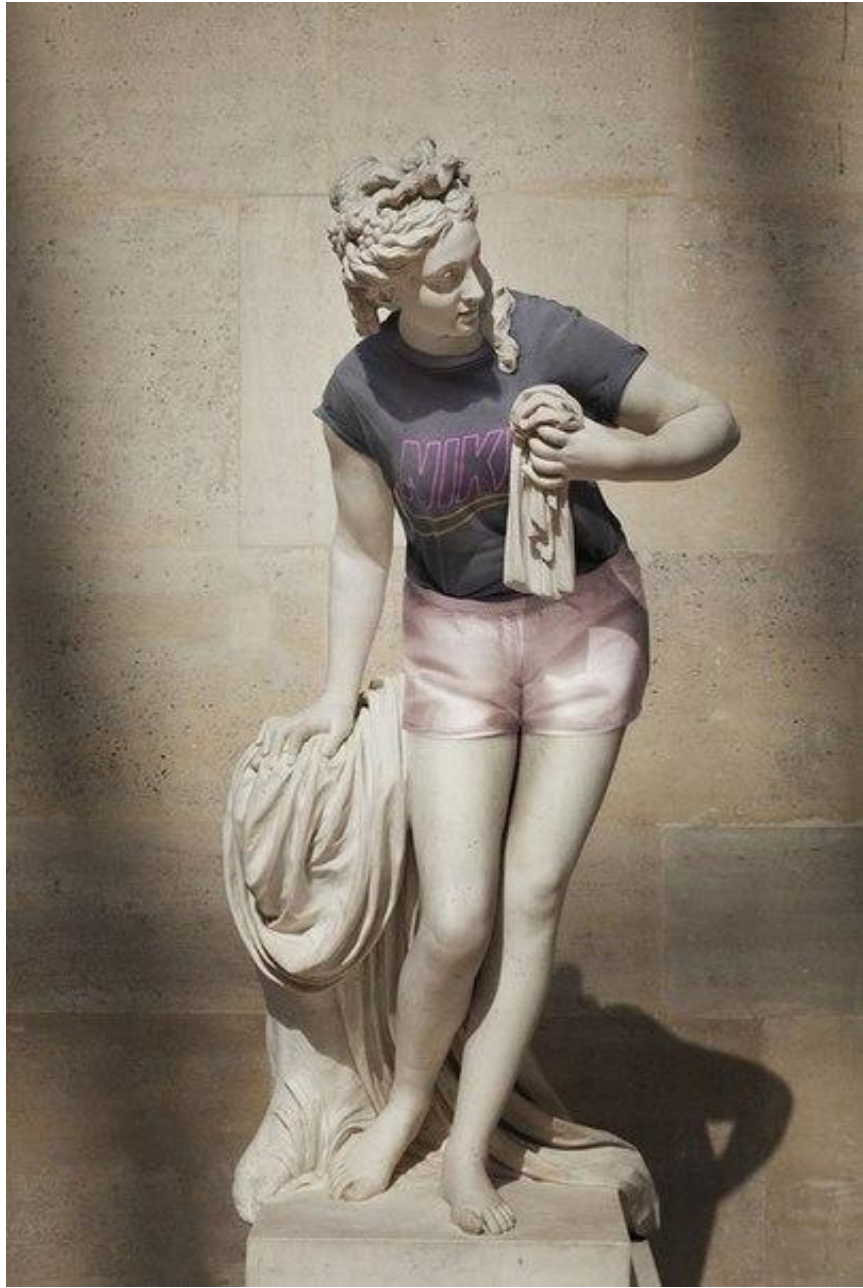
- Но в отличие от Востока греческие города-государства рано начали переход от тирании к демократии. ХОТЯ ДЕМОКРАТИЯ ПОДРАЗУМЕВАЛА МАССОВОСТЬ , нивелированность и серость- все, как один, а рамки полисного контроля были жесткими(Перикл спас Аспазию), этот мир оставил множество ярких, индивидуальных творений.

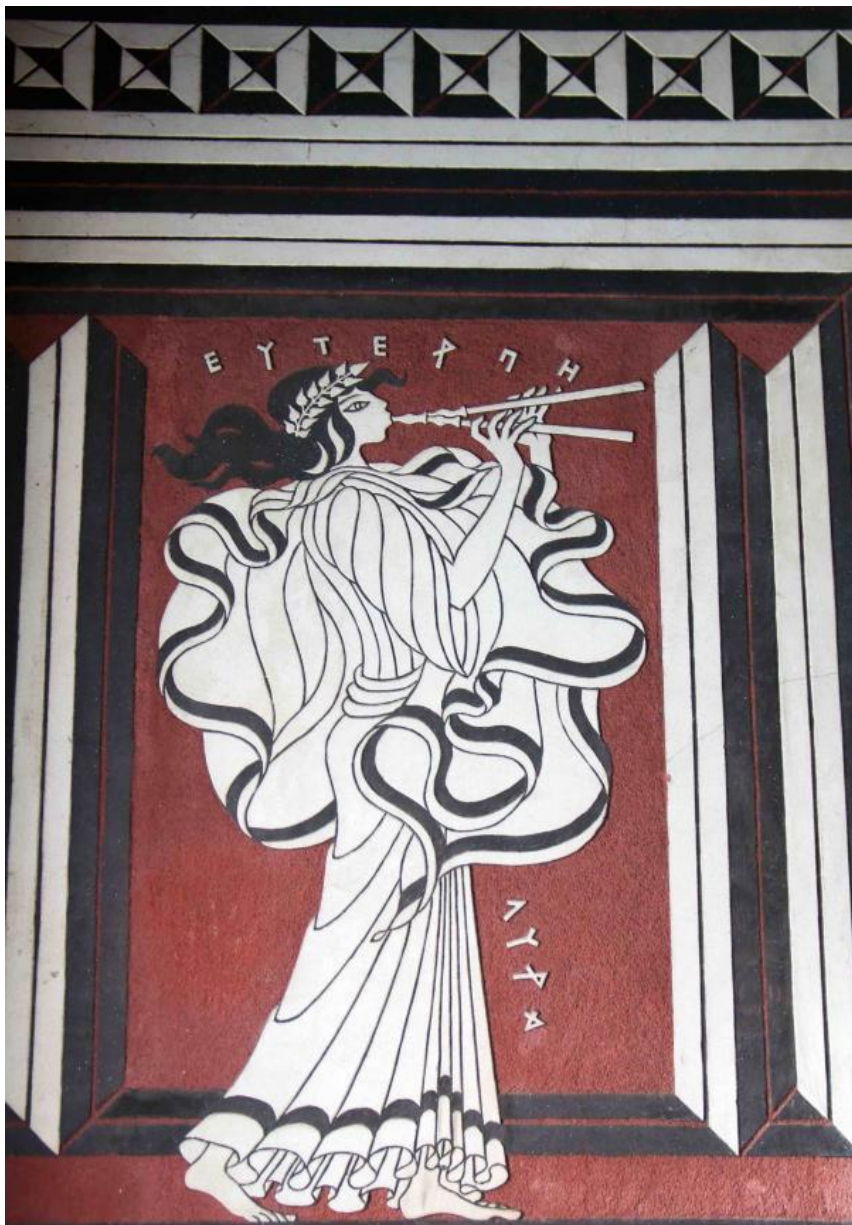

- Период архаики предшествует классике - наиболее полному раскрытию возможностей определенного исторического типа искусства, его расцвету. Поэтому обоснованно использование термина «архаика» для обозначения зарождения различных типов искусства в разные исторические эпохи. Архаическое искусство представляет собой достилевую стадию развития художественного мышления, характерную неформальностью художественных идей, хаосом смутно осознаваемых возможностей. Своя архаика была в античности, архаическим является раннехристианское искусство и, отчасти, романское. Архаический период переживало искусство Византии и древнерусское искусство, архаические черты свойственны ранней Готике и искусству кватроченто - раннего Итальянского Возрождения. Все искусство Северного Возрождения кажется архаичным рядом с Барокко и Маньеризмом. Каждый художник в своем индивидуальном развитии также переживает периоды архаики, классики (расцвета индивидуального стиля), а затем кризиса, упадка и, часто, вырождения своего искусства.

- Искусство архаики характерно также первобытным синкретизмом, невыделяемостью художественной деятельности из общей творческой активности человека, и неясностью границ отдельных видов и разновидностей искусства. В ходе перестраивания архаики в классику, усиливаются аналитические процессы, происходит размежевание и обособление видов и жанров искусства. Намеренное, программное следование качествам архаического искусства называется архаистикой.

Неогрек-архаистика

Антропоморфизм

- В основе греческой философии и искусства лежат представления о силе и красоте человека, его личности, находящейся в тесном равновесии с окружающей природной и социальной средой. В мире много сил великих.....

- **Антропоморфизм** ([греч.](#) ανθρωπος человек, μορφή вид) — явление приписывания богам человеческих качеств, уподобления его человеку.
- Мировоззренческая концепция, выраженная номинативными средствами языка. Согласно этому принципу, неодушевлённые предметы, живые существа и вымышленные сущности, не обладающие человеческой природой, могут наделяться человеческими качествами, физическими и эмоциональными. Рассматриваемые объекты в состоянии, в частности, способность чувствовать, испытывать переживания и эмоции, разговаривать, думать, совершать осмысленные человеческие действия.

**Греческое искусство –
искусство
сакральное.**

Красота, пусть
идеализированная,
обобщенная, но
красота реального,
земного человека
становится *главным
содержанием
искусства.*

Трон Людовизи. Рождение Афродиты. Мрамор.
Около 470 г. до н. э. Рим. Музей Терм.

- Прежде всего греческое искусство есть «агальма», что в древнегреческом языке означало – украшение. «Агальма» доставляет наслаждение богам и позднее самим людям. **Греческое искусство – искусство сакральное**, - это танцы, музыка, театр, скульптура сначала во славу богов. Во всем сказывается забота о таких образах и формах, чтобы созерцание их доставило отраду. Возьмем ли круглую скульптуру – высеченные статуи, силуэтно выступающие рельефы, фигуры в движении на вазах. Истинная отрада наслаждаться их совершенством, читать их гармоничность, закругленную форму, уравновешенность и стройность, совершенное величие, наблюдать человеческие тела, сильные и властные, исполненные здоровья, крепкие и цветущие.
- Красота, пусть идеализированная, обобщенная, но **красота реального, земного человека становится главным содержанием искусства.**

Скульптурный ансамбль парфенона

антропоморфизм

Борьба древнего и нового

Синтез скульптуры и архитектуры парфенона

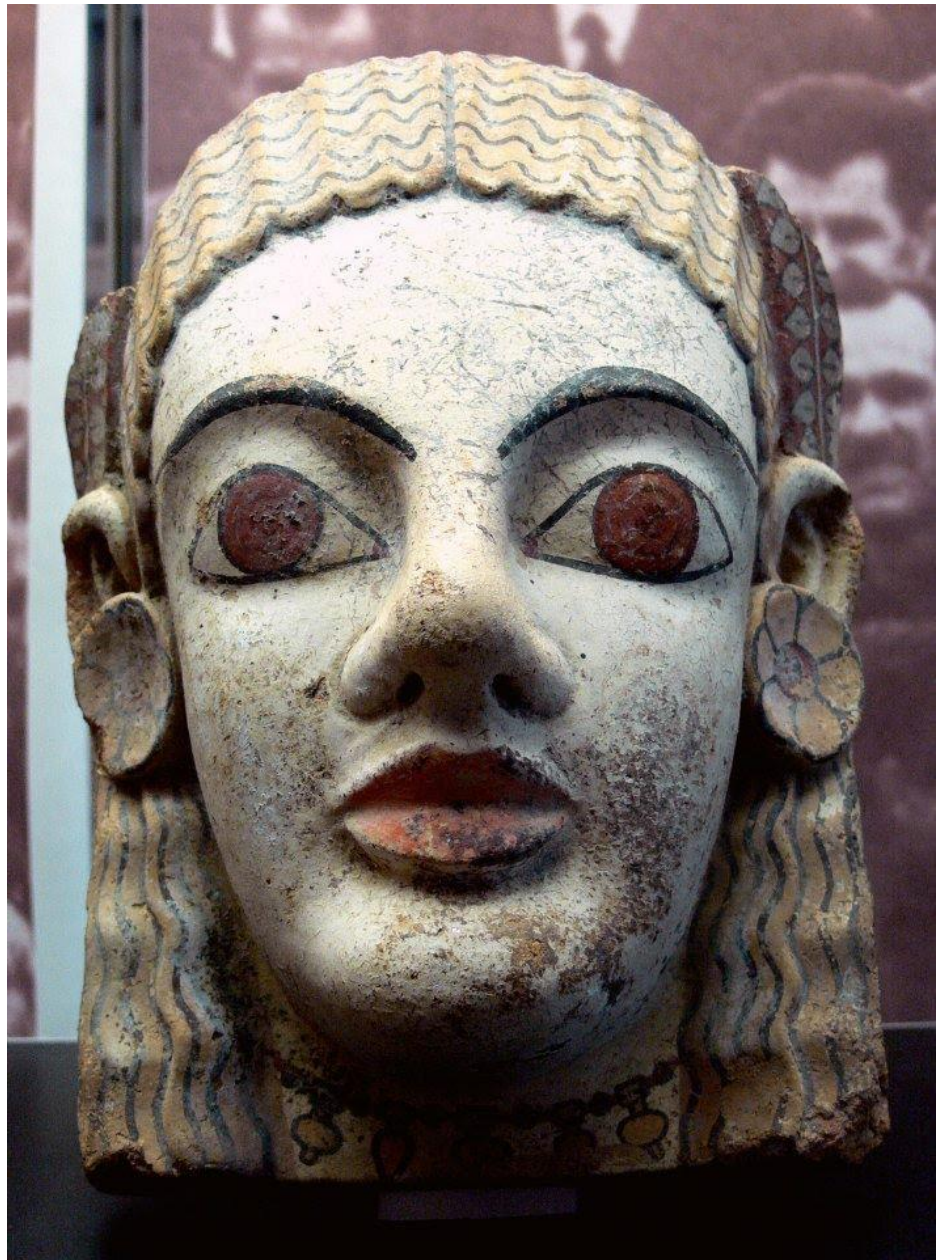

Статуи (Кефал или Тесей) восточного фронтона Парфенона. Работа Фидия (левая часть)

Мойры с восточного фронтона Парфенона. Мрамор.

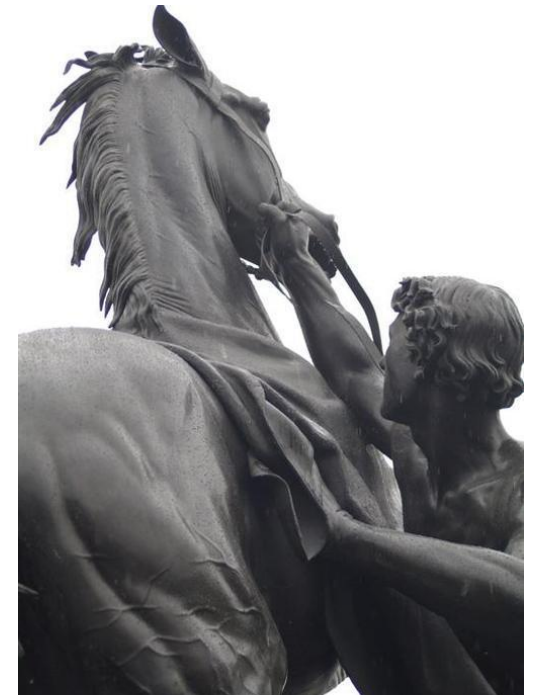

В мире много сил великих

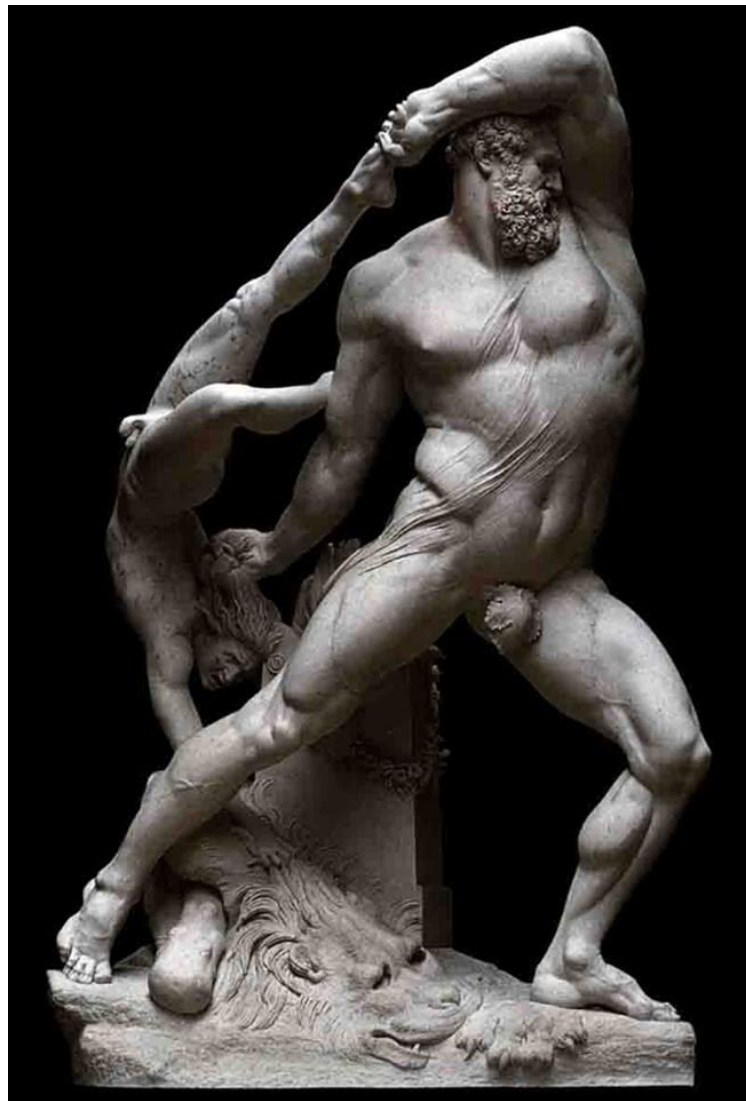

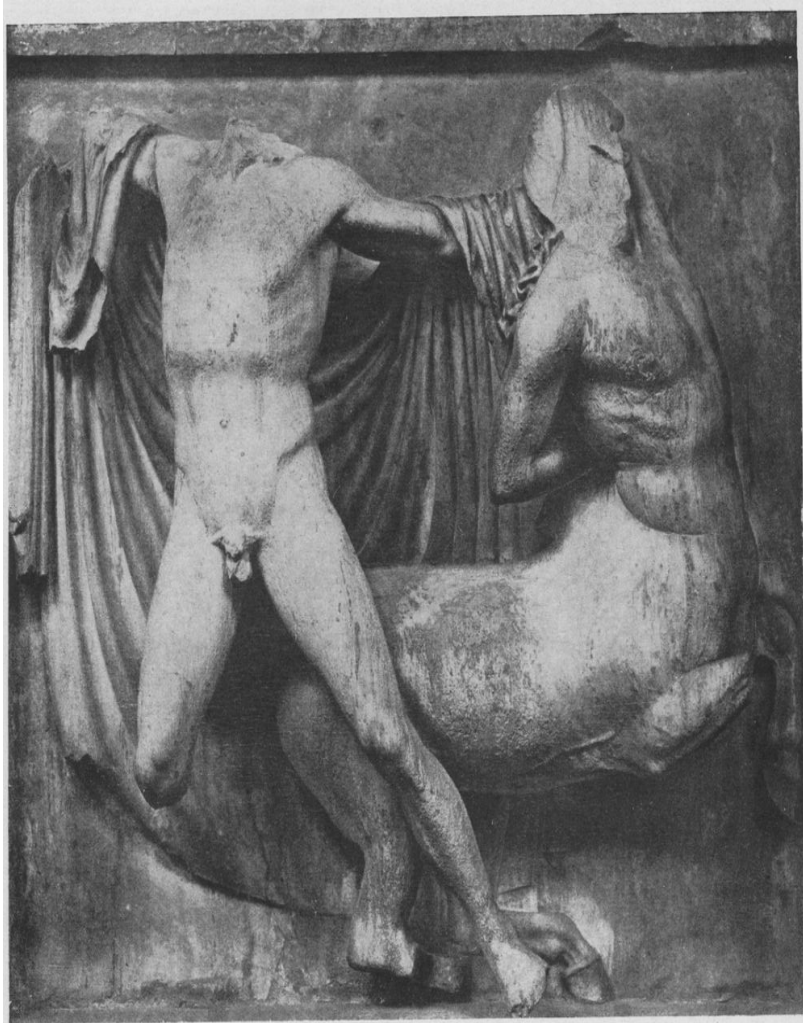
Битва лапифов с кентаврами- пир Перифоя.

- Чувство родины и ее чести, национальное самосознание, гимны героям, скорбь о величии предков. Греки верили, что тело уходит к матери- земле, а дух храбреца остается в памяти потомков. Любой мужчина- воин. С ним или на нем.

- Скульптуры Парфенона вместе с кариатидами Эрехтейона представляют собой наивысшее выражение искусства высокой классики.

- Борьба лапифа с кентавром. Метопы Парфенона

Стихии и их повелители

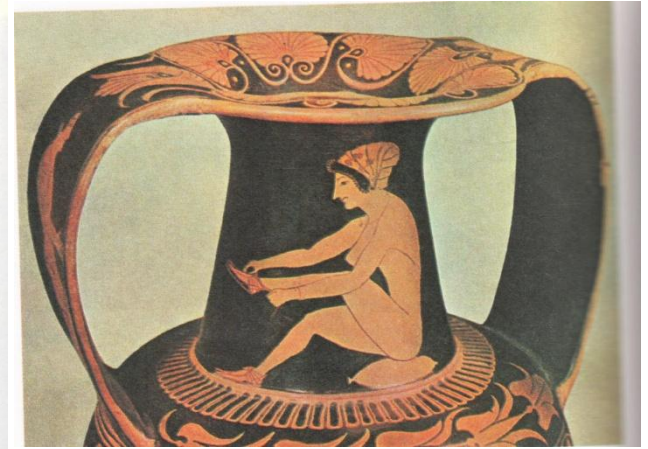
Пусть весь мир подождет

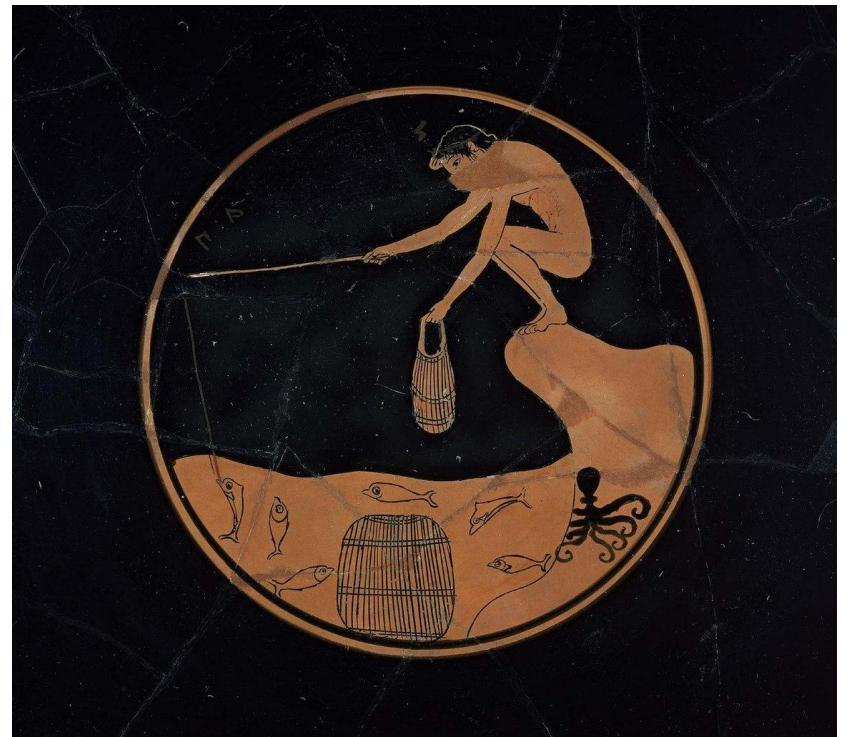
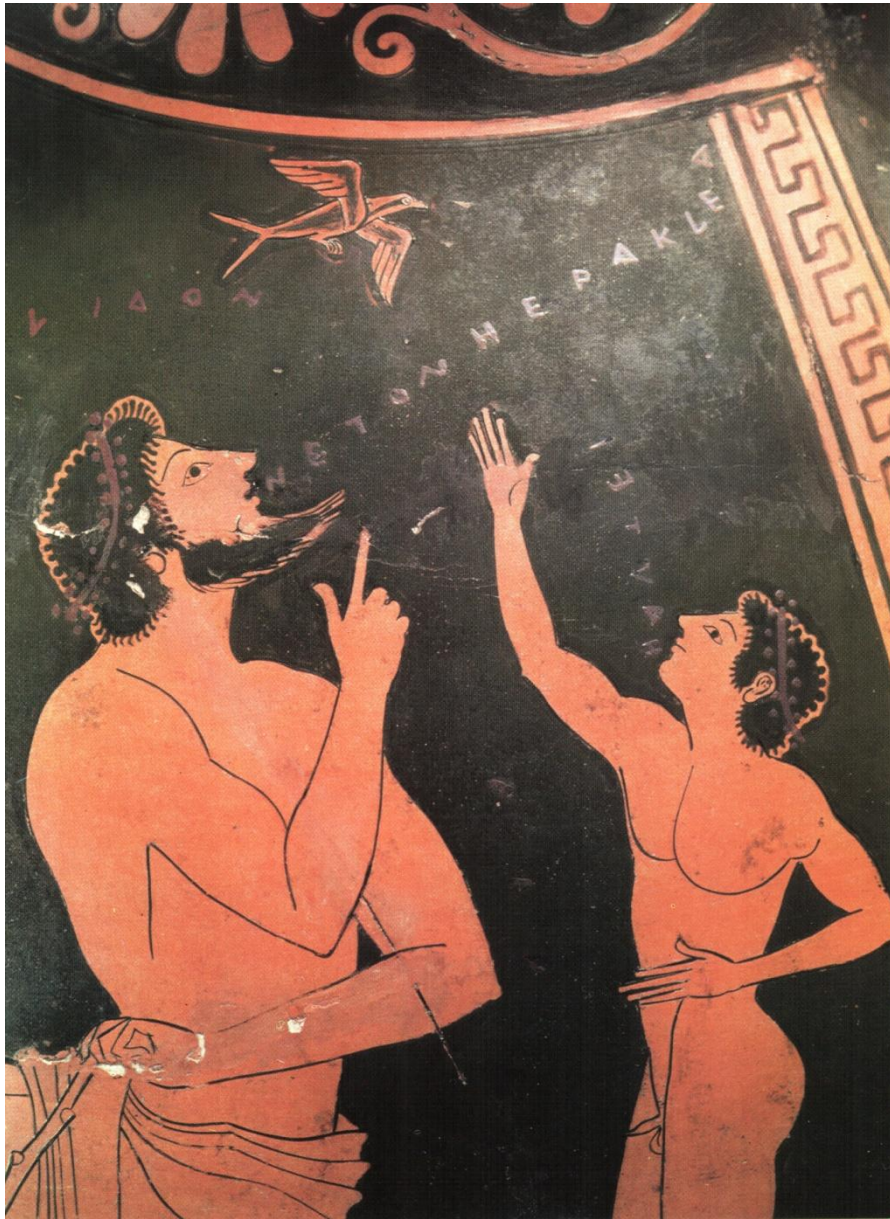

Ничто человеческое не чуждо

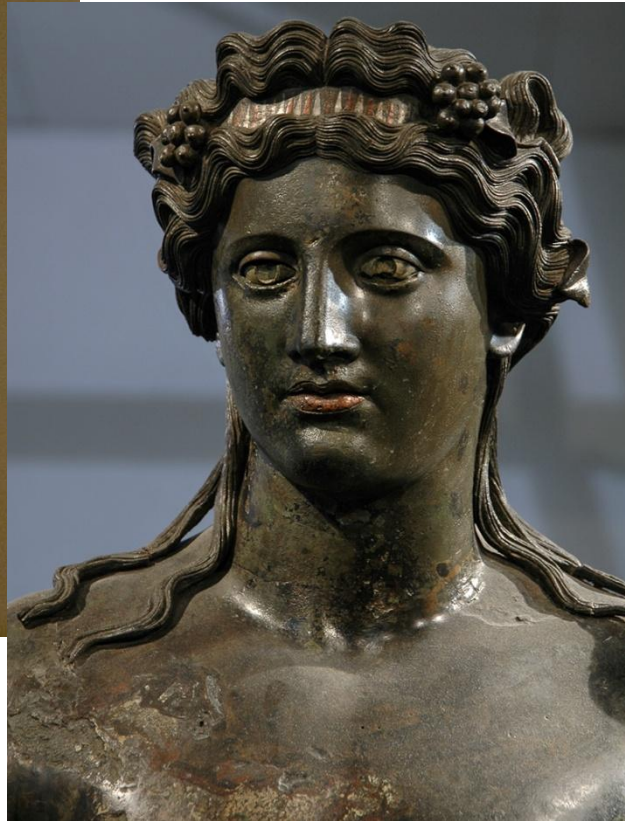
EN

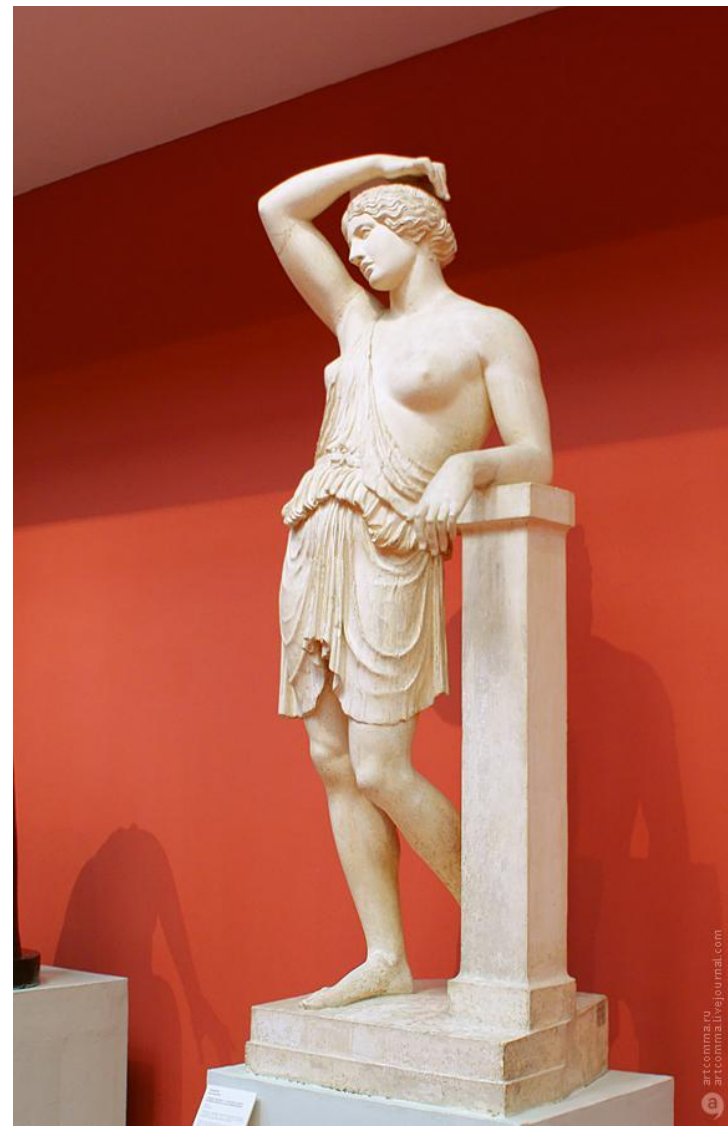
- Ритон (др.-греч. rhyton — рог для питья, от др.-греч. rheo — теку) — широкий воронкообразный сосуд для питья в виде опущенной вниз головы животного (собаки, барана, козла, лошади) или человека. Сосуд часто использовался в священных обрядах жертвоприношения или возлияния вина в честь того или иного бога. При этом слово «ритон» не встречается в древнейшем известном микенском греческом. Ритон часто завершался скульптурой в нижней части и украшался рельефами и гравировкой. Ритоны изготовлялись из металла (золота и др.), глины, кости, рога. Имеют отверстие в нижнем узком конце.

гермофродитизм

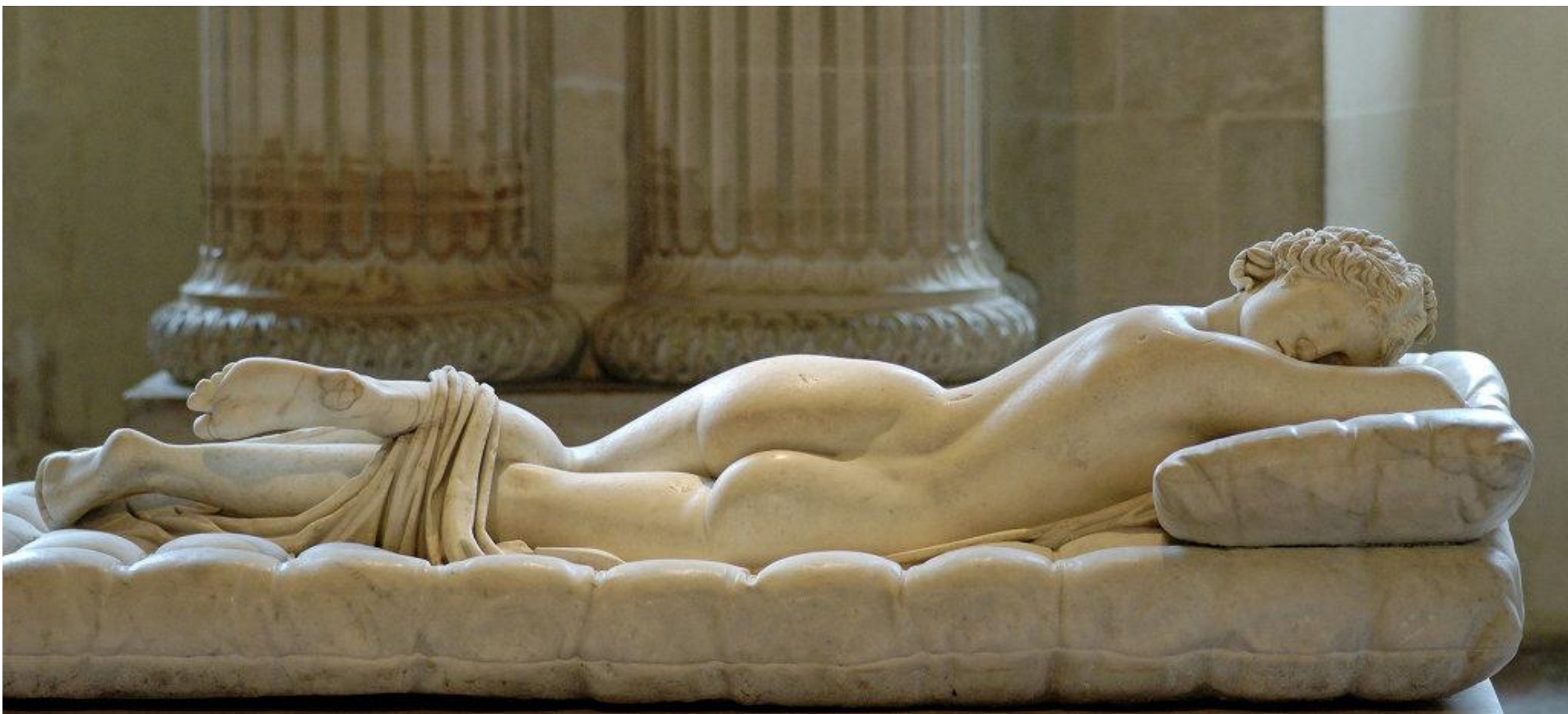

artcomar.ru
artcomar@yandex.com

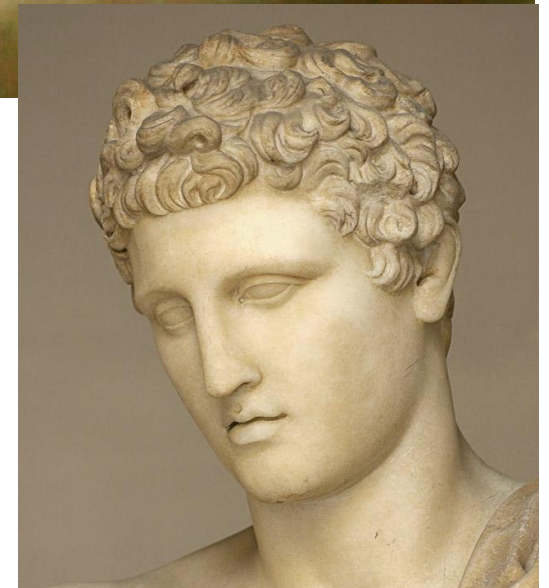
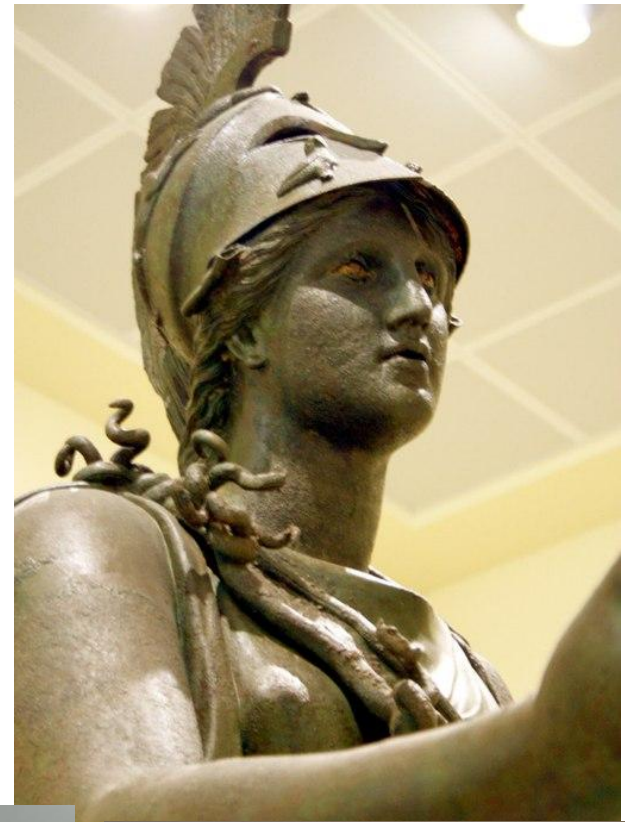

Лувр - гермаф

Катарсис и театр

- Первоначально место для представлений устраивалось очень просто хор со своими песнопениями и плясками выступал на круглой утрамбованной площадке, вокруг которой и собирались зрители.
- Но по мере того, как возрастало значение театрального искусства в общественной и культурной жизни Греции и по мере усложнения драмы возникла необходимость в усовершенствованиях.
- Холмистый ландшафт Греции подсказал наиболее рациональное устройство сценической площадки и зрительских мест орхестра стала располагаться у подножия холма, а зрители размещались по склону. Большинство древнегреческих театров были открытыми и вмещали огромное количество зрителей.

Пальмира

Театр Греции был тесно связан с жизнью полиса, будучи вторым народным собранием, где обсуждались самые животрепещущие вопросы. Театральные представления по обычаю проходили в праздник Великих Дионисий.

Театр Диониса

Холмистый ландшафт Греции подсказал наиболее рациональное устройство сценической площадки и зрительских мест. орхестра стала располагаться у подножия холма, а зрители размещались по склону. Большинство древнегреческих театров были открытыми и вмещали огромное количество зрителей. Афинский театр Диониса, например, вмещал до 17 тысяч человек. Театр в Эпидавре - до 10 тысяч.

Театр в Эпидавре

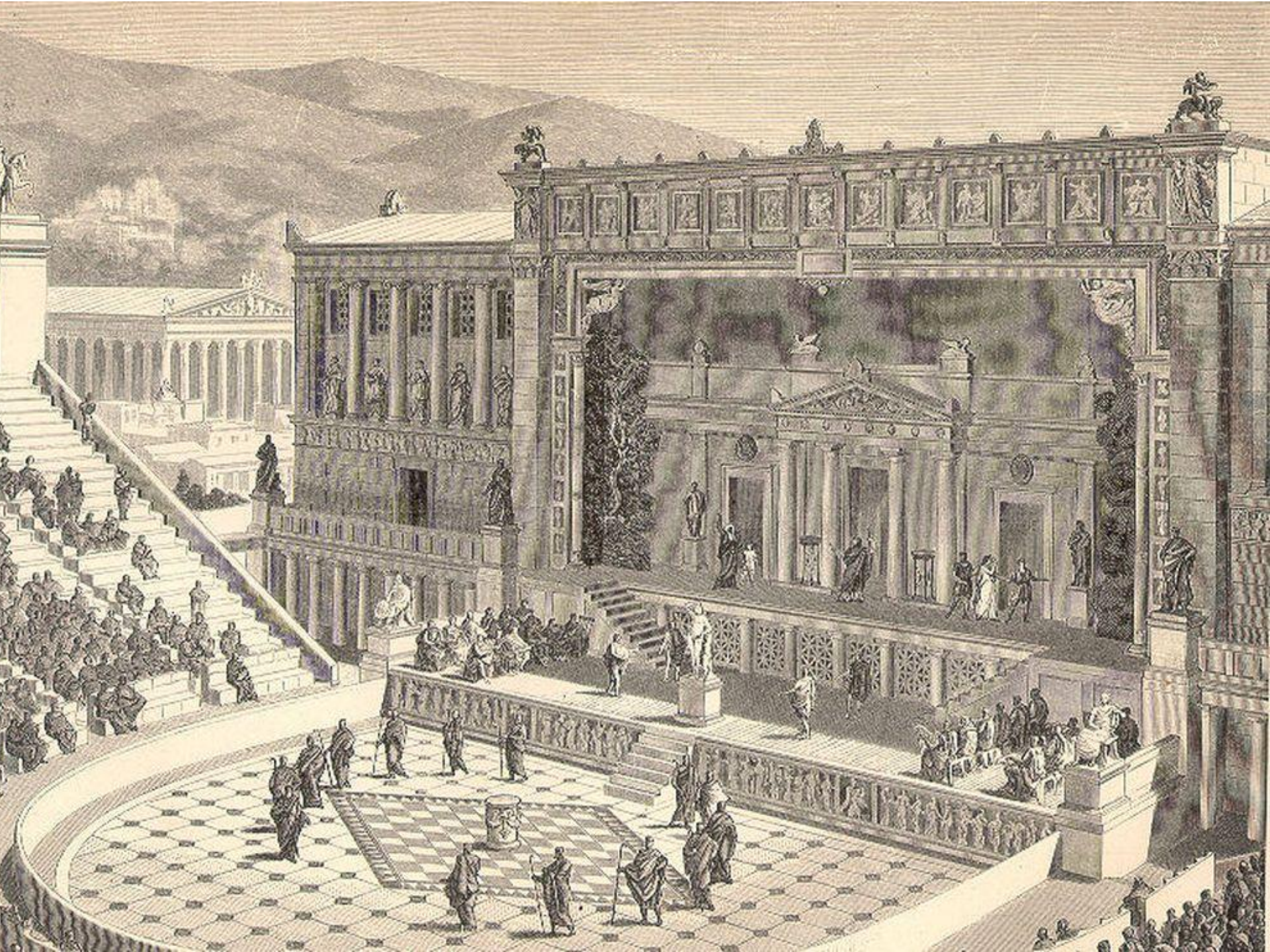

Алтарь Бога Диониса

Роль Диониса в рождении театра

- В центре оркестры находился алтарь бога Диониса. Из ритуала, посвящённого богу Дионису, и берёт свои истоки античный театр. Культ Диониса в VI-V вв. до н.э. широко распространился в Греции. Праздники в честь этого божества состояли из двух частей: страстной, связанной со страданиями бога, и карнавальной, связанной с его счастливым возрождением. Участники обряда облачались в козлиные шкуры, изображая сатиров (козлоногих существ, спутников Диониса), мазали лицо винной гущей (прообраз театральной маски). Они исполняли песни торжественные и печальные, а так же и весёлые.

Акустические приспособления

- скалистым характером местности, в которой располагались театры
- в эллинскую эпоху для звукоотражения использовалась площадка оркестры, роль которой переходит к задней стене сцены с тех пор, как толпа допускается на площадку оркестры и своим присутствием заглушает звук.
- Задняя стена сцены во многих античных театрах, имеет в центре углубление в форме вогнутого рефлектора, несомненно придуманного для ограждения распространения звука.
- створки дверей задней стены сцены были расположены таким образом, чтобы углубить голос; они соответствовали деке струнных инструментов

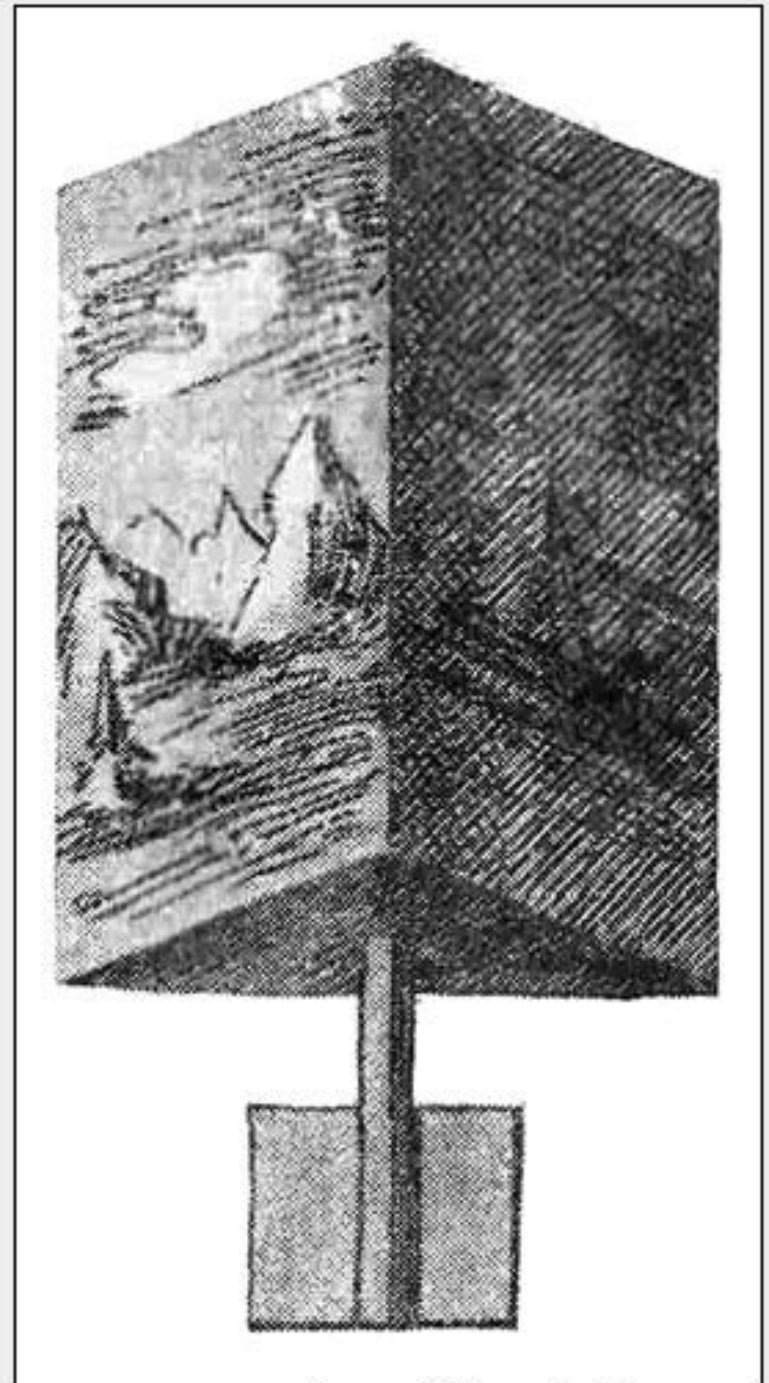
Пароды

- Пароды – проходы между сценой и зрительными местами. По ним проходили зрители, а во время представления актёры и хор.

Периакта

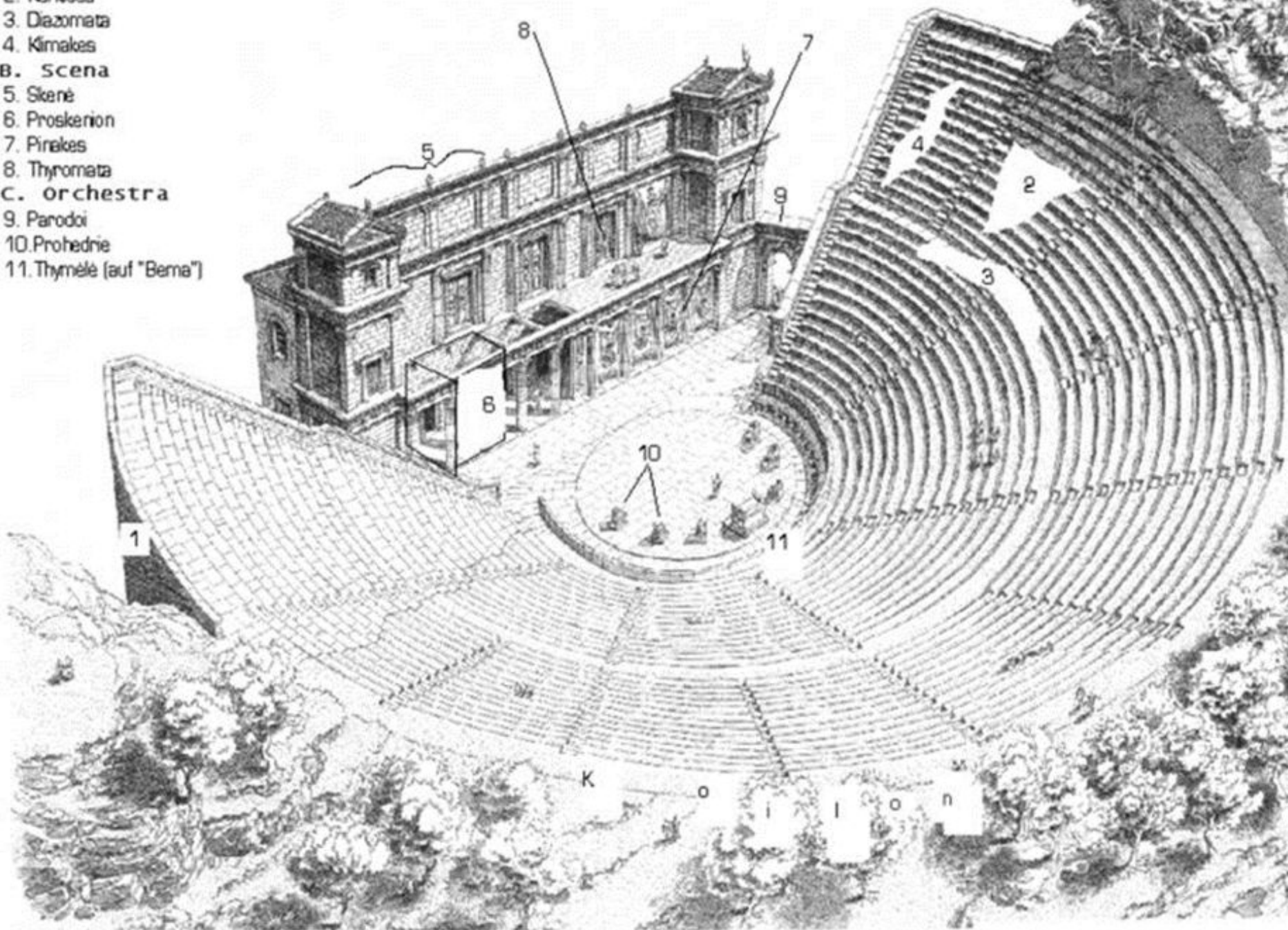
- Периакта.
Вращающаяся
трехгранная
призма с
декорациями на
античной сцене

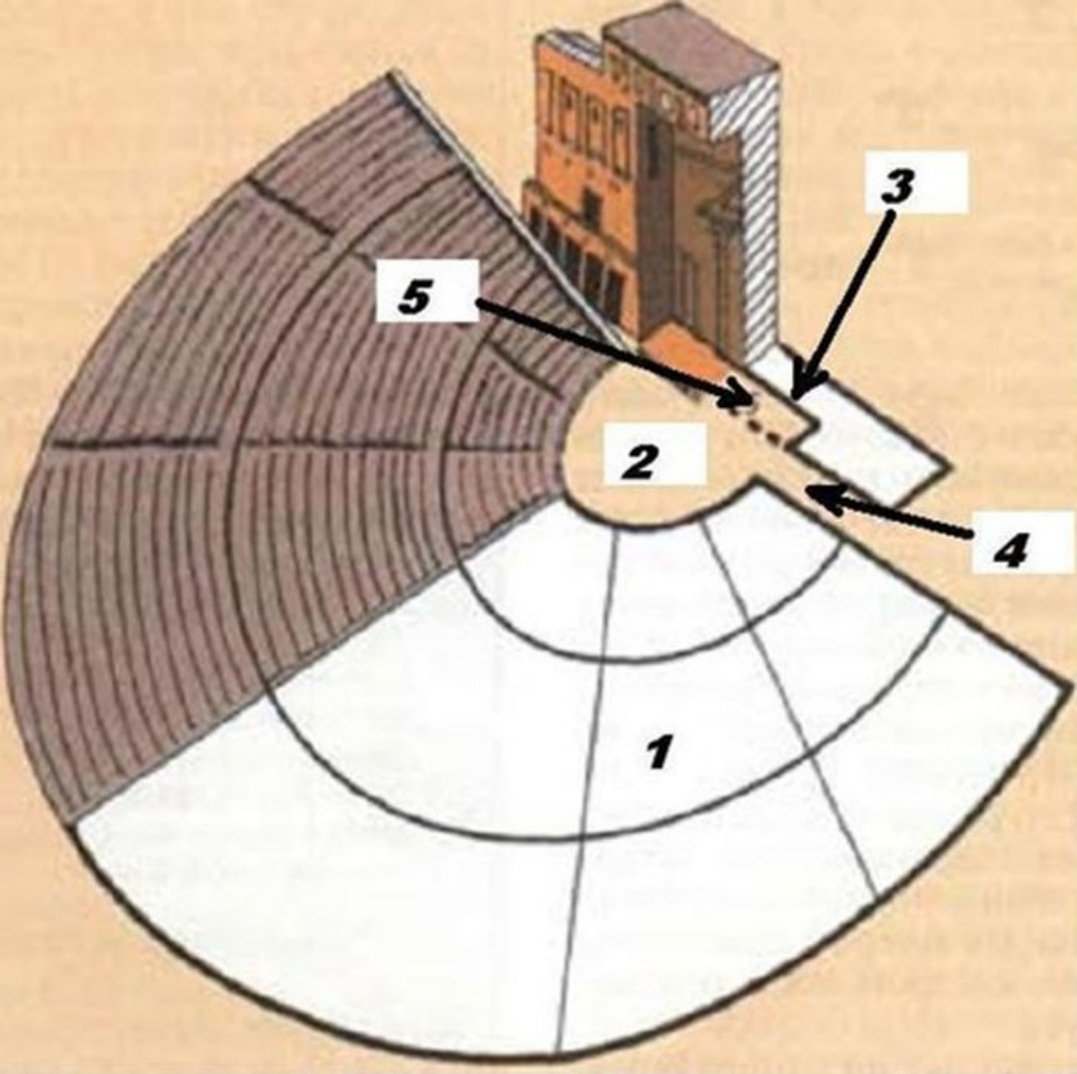

Idealtyp des griechischen Theaters

- A. Kōilon
- 1. Arelëmmata
- 2. Kenkides
- 3. Diazomata
- 4. Kimakes
- B. scena
- 5. Skenë
- 6. Proskenion
- 7. Pirekes
- 8. Thyromata
- C. orchestra
- 9. Parodoi
- 10. Prohedrie
- 11. Thymelë (auf "Berna")

Устройство греческого театра:

- 1 — зрительный зал;
- 2 — орхестра;
- 3 — скена;
- 4 — парод;
- 5 — проскений.

Скена располагалась по касательной к окружности орхестры. Передняя стена скены - проскений, имевший обычно вид колоннады, изображал фасад храма или дворца. Проскений. В греческом театре V-IV вв. так называлась передняя стена скены или особая декоративная стена, являвшаяся фоном для игры актёров. В эпоху эллинизма проскений превращается в сценическую площадку высотой примерно в три метра, на которой выступали актёры. Внешняя стена скены, обращённая к зрителям, играла в спектакле, важную роль. В трагедии она изображала фасад храма или дворца, а в комедии обычные жилища или так же фасад храма или дворца (при пародировании трагедии).

Артемиды в Эфесе

великое наследие античной Эллады

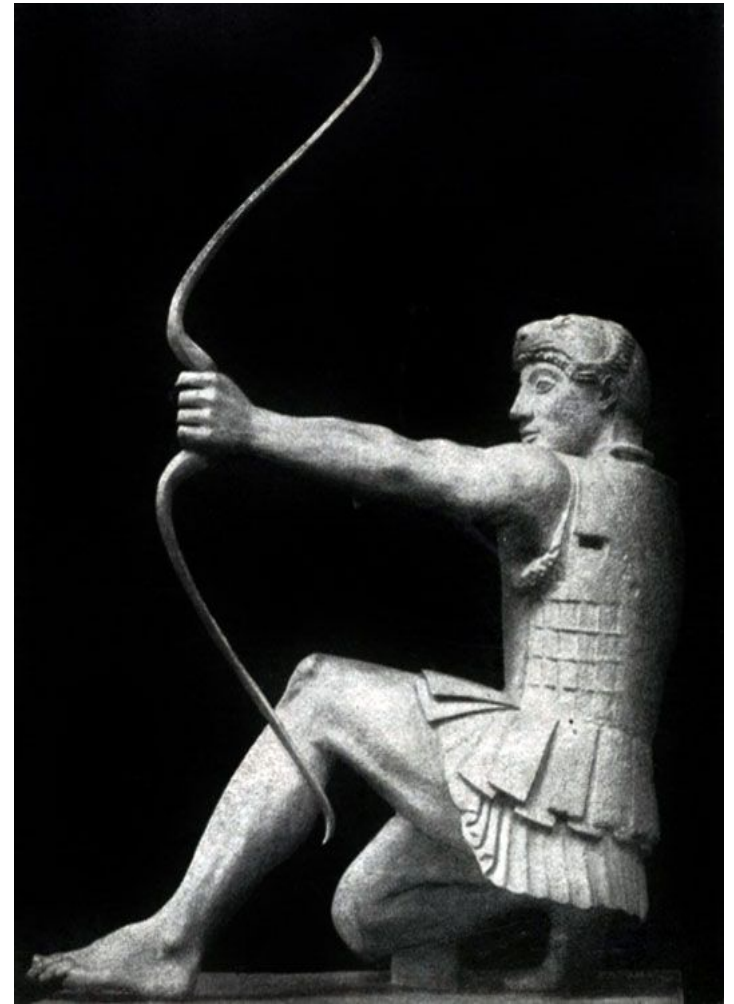
- Важное место в развитии искусства ранней классики занимает монументальная скульптура — композиции фронтонов, метопы, фризы, — входящая в синтетический ансамбль греческого храма. Ее удельный вес в искусстве стал значительным еще в период развитой архаики, когда складывалась классическая ордерная форма культовой греческой архитектуры. Все более существенное значение приобретало стремление раскрыть внутреннее единство смыслового и образно-эмоционального значения как храма, так и органически связанных с ним скульптур. Тем самым ставились вопросы и о сознательном образно-стилевом единстве архитектурных и изобразительных элементов. Особое значение приобретало достижение той связи языка скульптуры с художественным языком самой архитектуры, при котором скульптура и архитектура образовывали некое зрительно-дифференцированное пластическое единое целое.
- Этот процесс шел по двум тесно переплетающимся линиям. Во-первых, по линии более органического введения в архитектурную композицию храма скульптурных групп и подчинению их архитектурной логике целого. Во-вторых, по линии все большего выявления относительной самостоятельности или, во всяком случае, специфической образно-изобразительной роли скульптуры, отличающей ее по самой своей художественной природе от особенностей образного языка архитектуры.

- Важное место в развитии искусства ранней классики занимает монументальная скульптура — композиции фронтонов, метопы, фризы, — входящая в синтетический ансамбль греческого храма.
- В задачу античных мастеров входили поиски путей созвучного объединения различных видов искусства при максимальном выявлении особых возможностей каждого из них.
- Конкретные решения поставленной задачи можно проследить при сопоставлении некоторых наиболее значительных и относительно хорошо сохранившихся скульптурно-архитектурных ансамблей.

храм Афины Афайи на острове Эгина (около 500 гг. до н. э.)

храм Афины Афайи на острове Эгина (около 500 г. до н. э.)

Западный фронтон храма Афины-Афайи на острове Эгине.
Реконструкция общей композиции. После 490 г. до н. э. Мрамор.

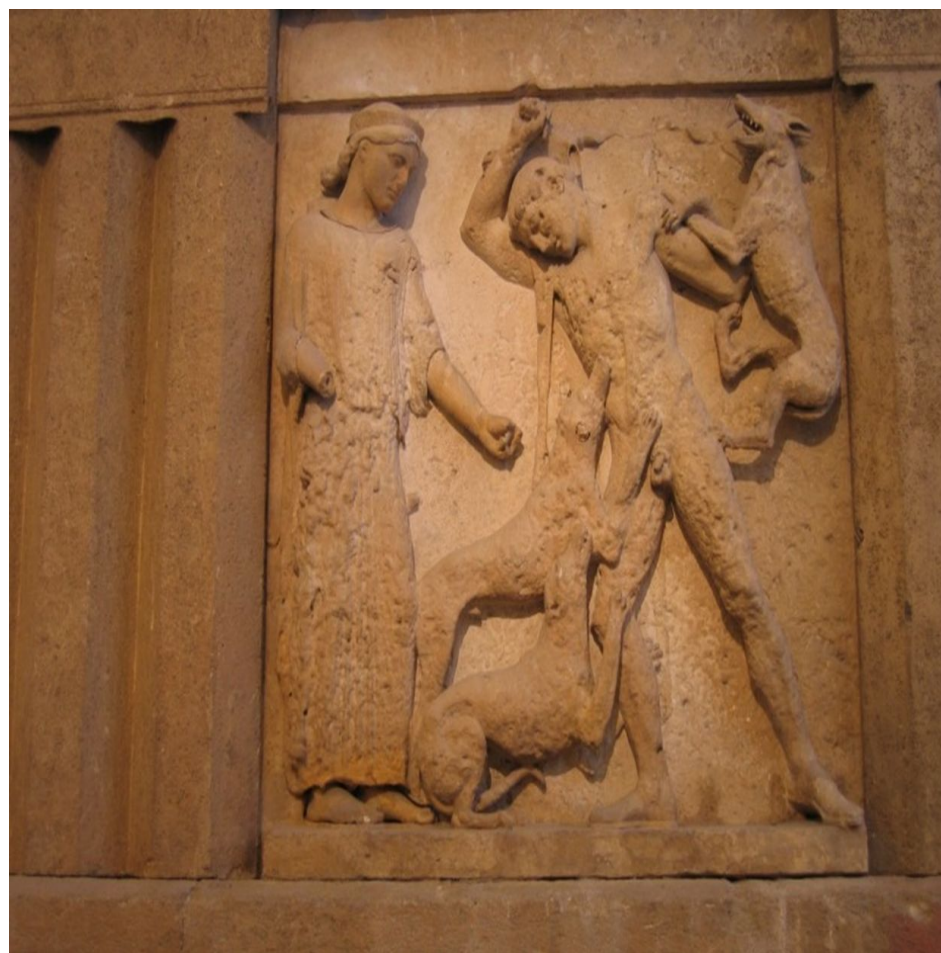
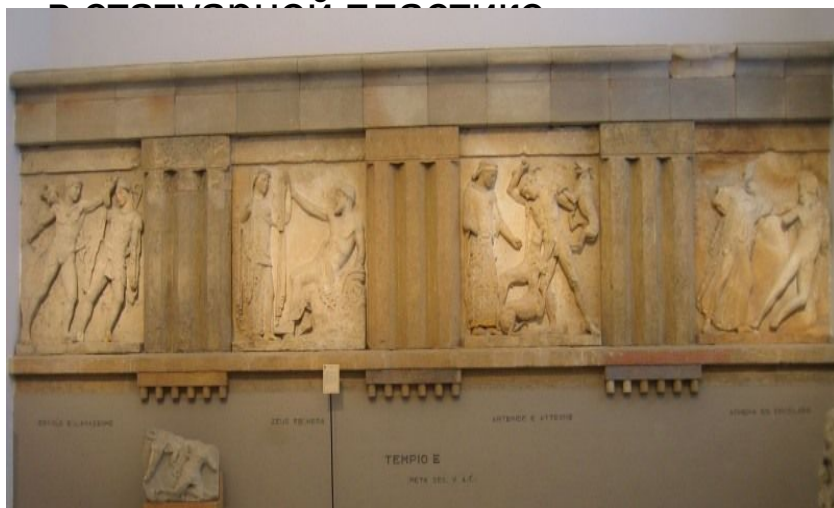
Следующий этап в развитии принципов синтеза оказался связанным с перенесением в монументальную композицию методов решения, найденных для отдельной фигуры и парной статуи.

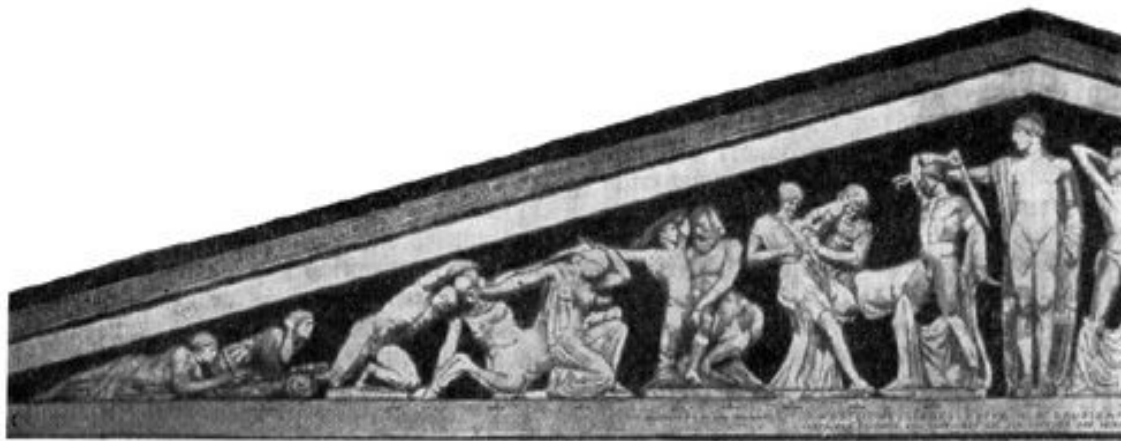
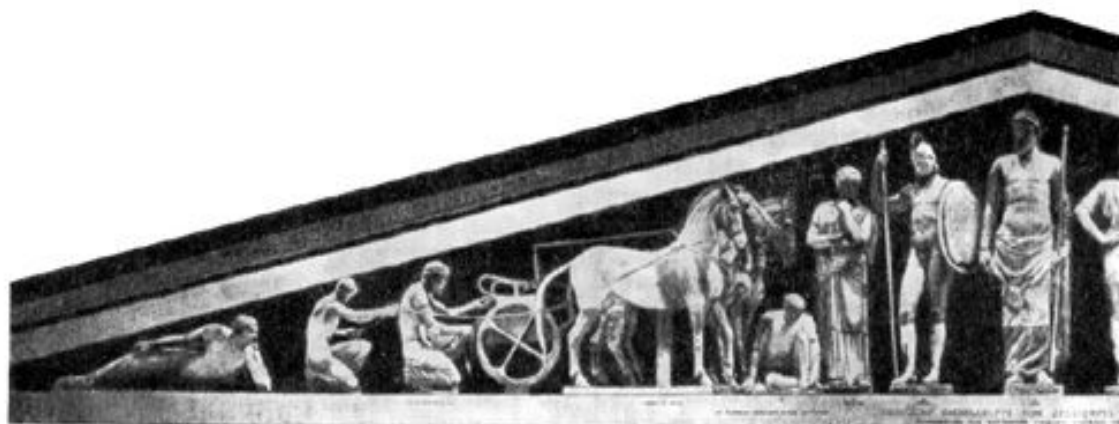

Метопы селинунтского храма «Е» (470—460 гг. до н. э.).

Чтобы получить возможность построить столь сложные сюжетные композиции, скульптору прежде надо было овладеть передачей естественного, живого движения в статичной обстановке

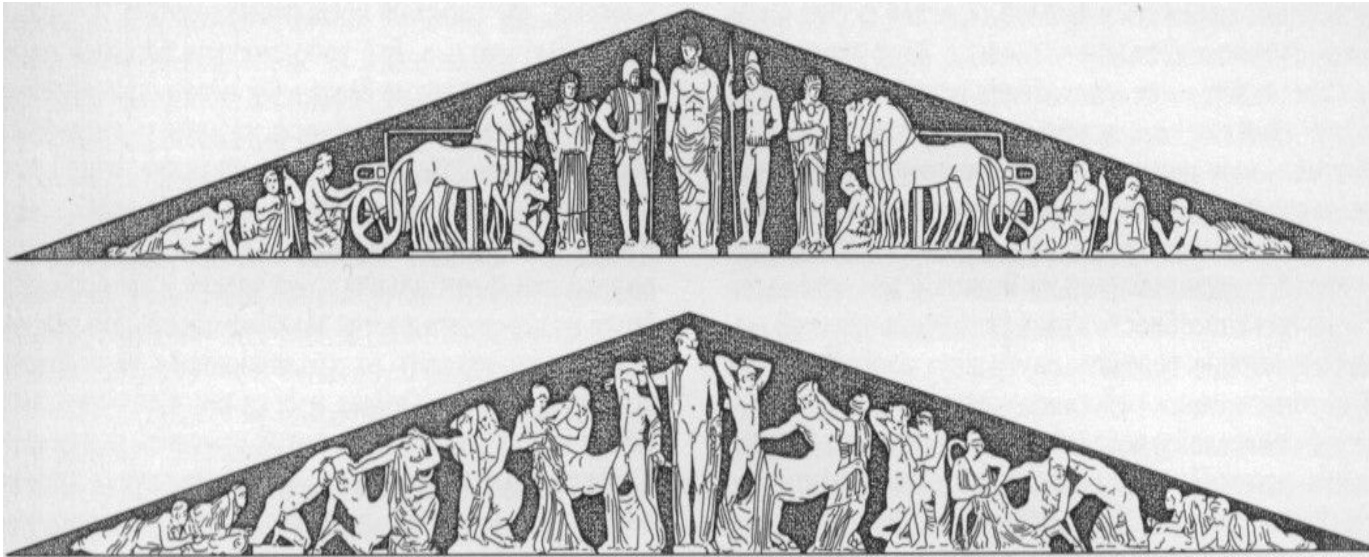

Одновременно с селинунтскими метопами в самой Греции был создан огромный ансамбль фронтонов и метоп храма Зевса в Олимпии (около 460 г. до н. э.).

Фронтоны Храма зевса в олимпии

Восточный и западный фронтоны храма Зевса в Олимпии.
Реконструкция

Бурное движение и напряжение западного фронтона составляет с главным — восточным — взаимодополняющий контраст, воплощающий общую идею торжества разума, воли и конечной гармонии.

Реконструкция хр.ЗЕВСА В

© Arch. F. Moncada

Курорсы и коры

Афродита и лабиринт. В центре мужского космоса живет Афродита, посылая Эроса к его границам для регулировки жизни и хода вещей. Женское- тяжелое и нижнее- земля, мужское- верхнее и легкое – воздух, Огонь.

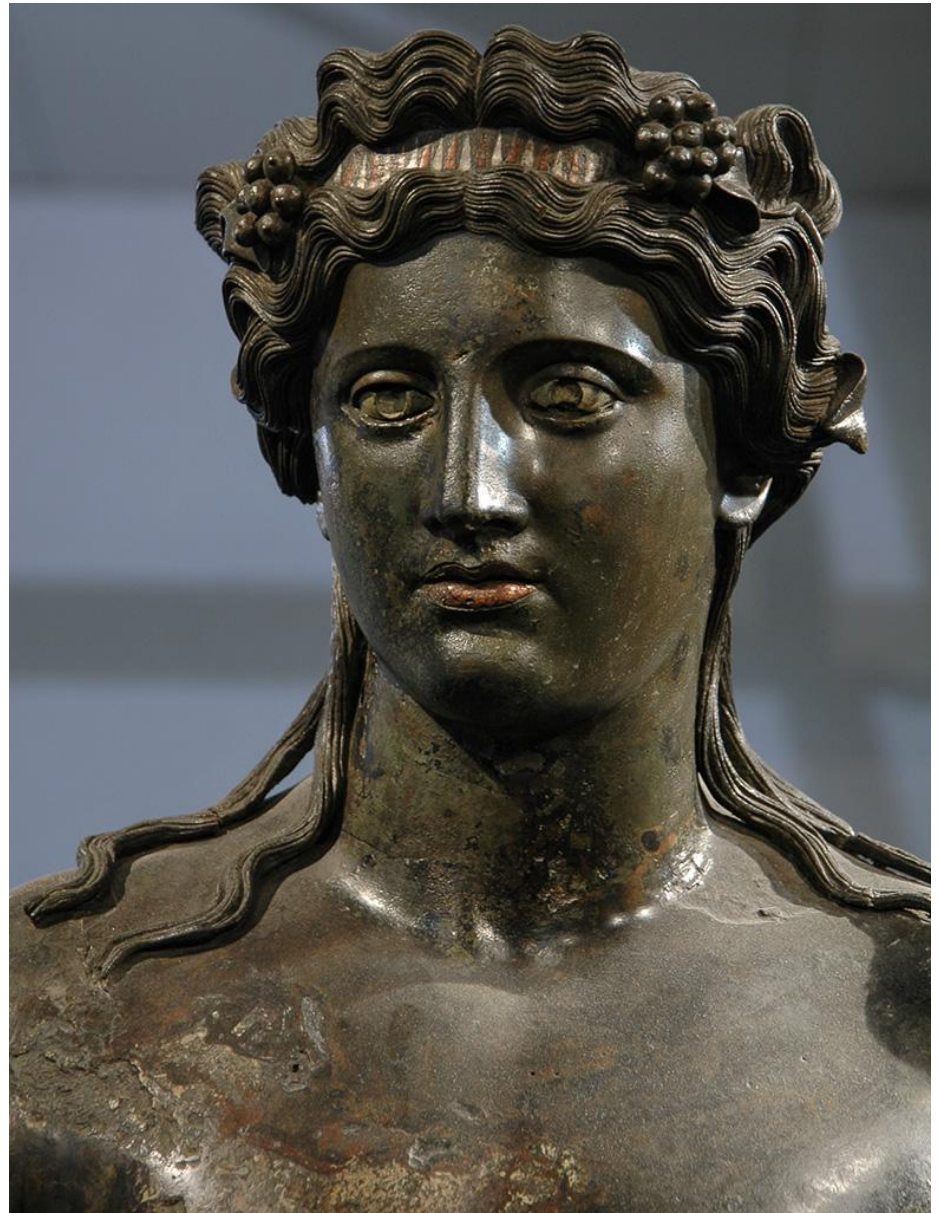

- Весь мир объят воздухом и заполнен материей, он статичен и неподвижен, а все наши подвижные чувства и эмоции — обман. Слишком в беде не горюй..., ничего сверх меры. Не терять лицо.

Боги и герои- будь спокоен, люди
как боги.

- Ум дает достоверные знания чувства - сиюминутные впечатления. Норма и образец- постоянные категории. Поэтому в Греции доминировал суровый стиль ,но параллельно ему развивалась камерная, чувственная линия- женское начало.

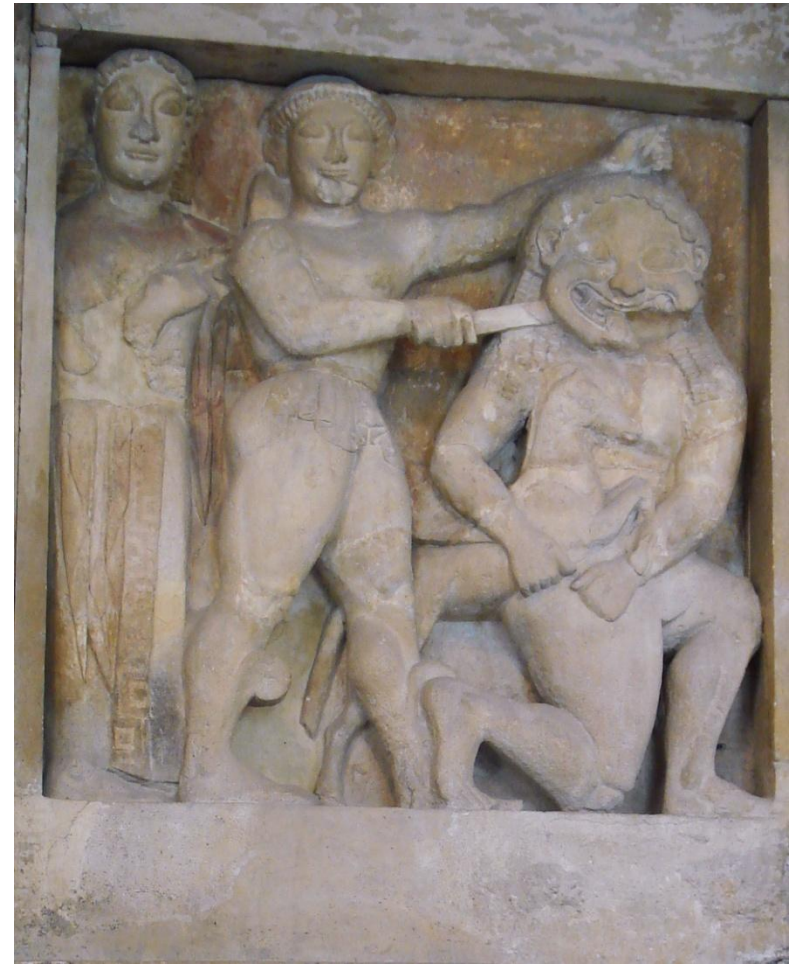

Классикус - образцовый

- Греция сторонилась канонов, но символика была- цифра 12-подвиги Геракла, Деметра и Оранта.

Метопы Храма зевса в ОЛИМПИИ

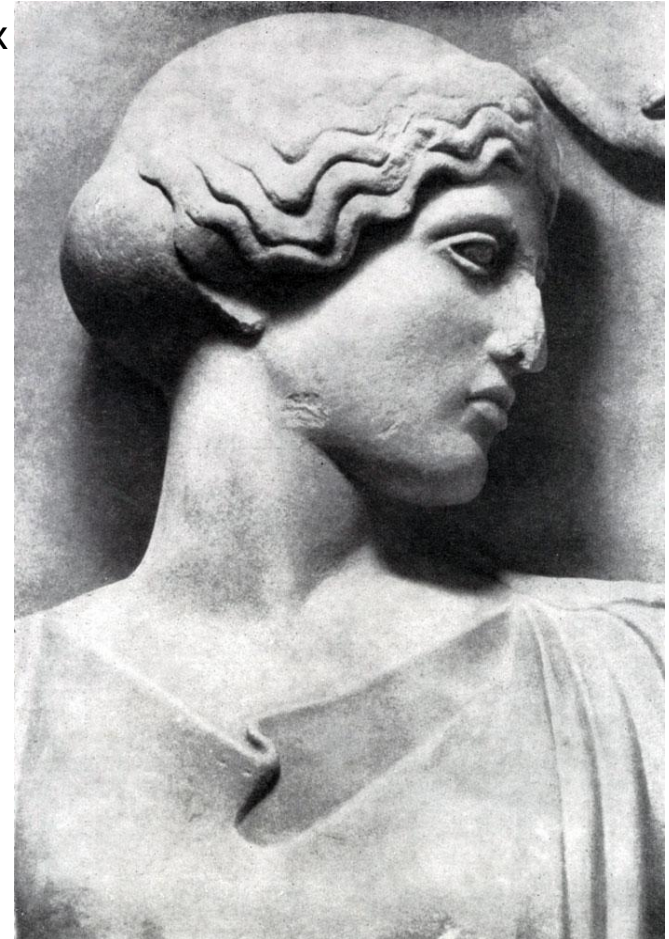
Метопы,
посвященные
подвигам
Геракла

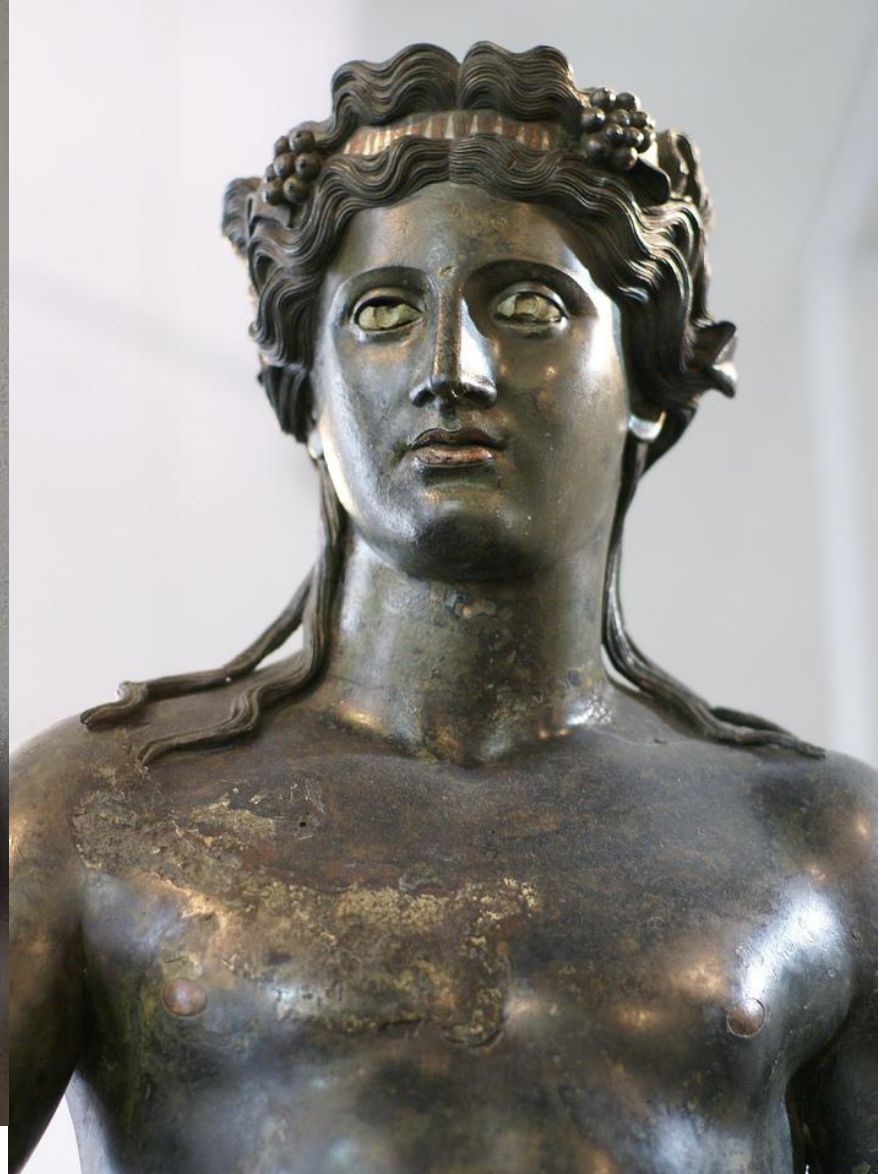
Метопы храма зевса в олимпии

- Метопы, посвященные подвигам Геракла, помещены за колоннадой птерона (внешней колоннады), на торцовых стенах целлы, они образно и композиционно входят в общий ансамбль храма.
- Миф о Геракле воспринимался древними греками как одно из воплощений героических трудов человека, его борьбы с враждебными стихийными силами. Композиции метоп строятся на сопоставлении величаво-ясных по своим ритмам и пропорциям фигур.
- Таково изображение Геракла, укрощающего критского быка. Тела борющихся, расположенные по диагонали метопы, своим энергичным порывом могли бы разрушить рамки квадрата, но их противоположная направленность уравнивает движение и не дает действию выплеснуться за пределы композиционного поля. Более того, развитие движения по диагонали жестко соподчиняет фигуры скрытым в квадрате геометрическим членениям. Эта метопа поучительна и особым качественным, а не количественным понятием равновесия и гармонии: тело быка тяжелее и массивнее, чем тело Геракла, но грузное движение животного уступает порыву героя, пронизанному целеустремленной волей. То есть согласно замыслу ваятеля меньшая масса при большей динамике уравнивает большую массу, обладающую меньшим динамическим усилием.

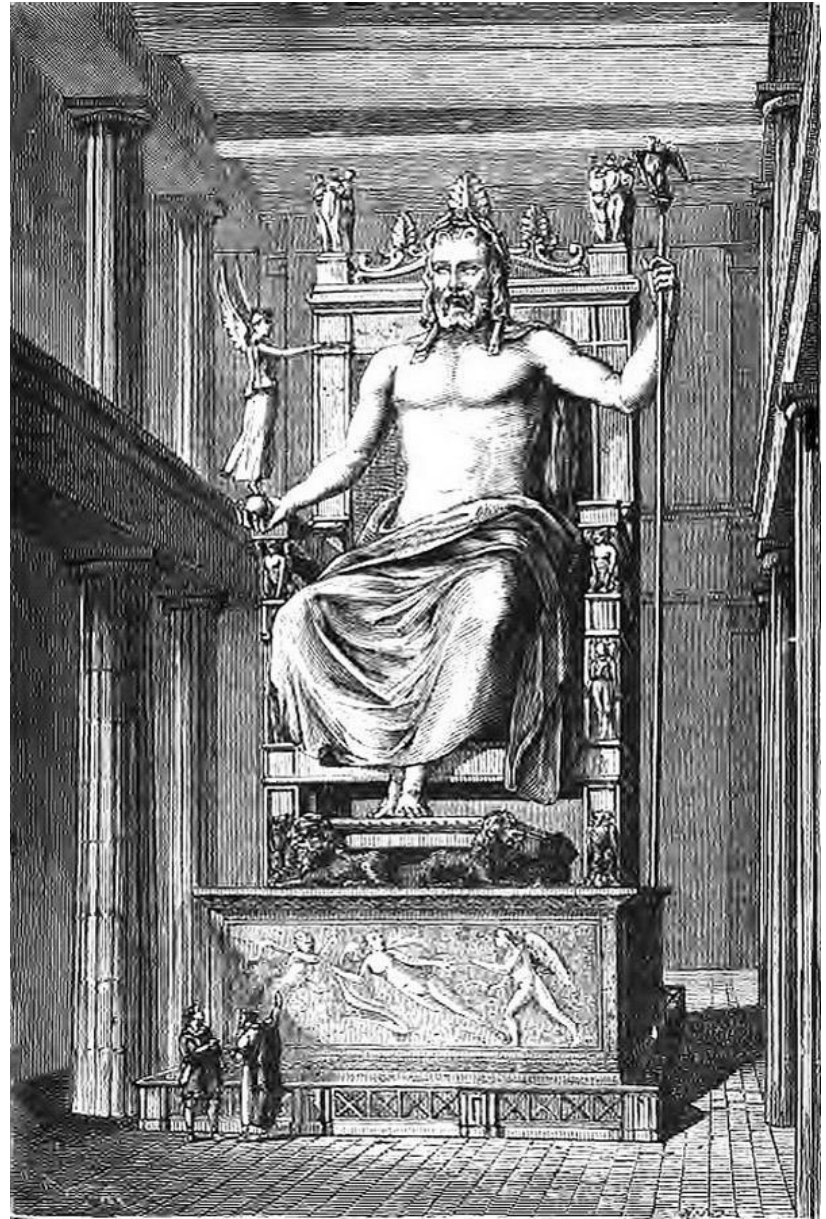
Голова Афины. Фрагмент метопы храма Зевса в Олимпии

пластичность

- Пластичность- не только чувство формы, это представление о мире, где все течет, все изменяется, он мягок и текуч. Меняются боги, герои, люди, поэтому так важен стержень, неизменность и предсказуемость, основы бытия.

Каллос- кагатос, Единство формы

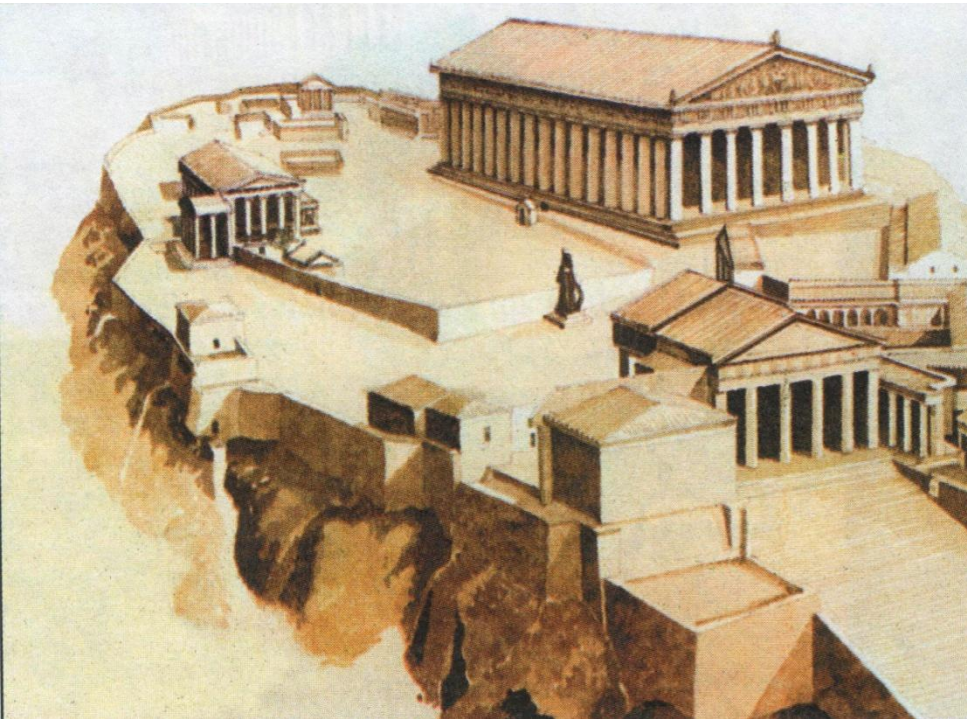

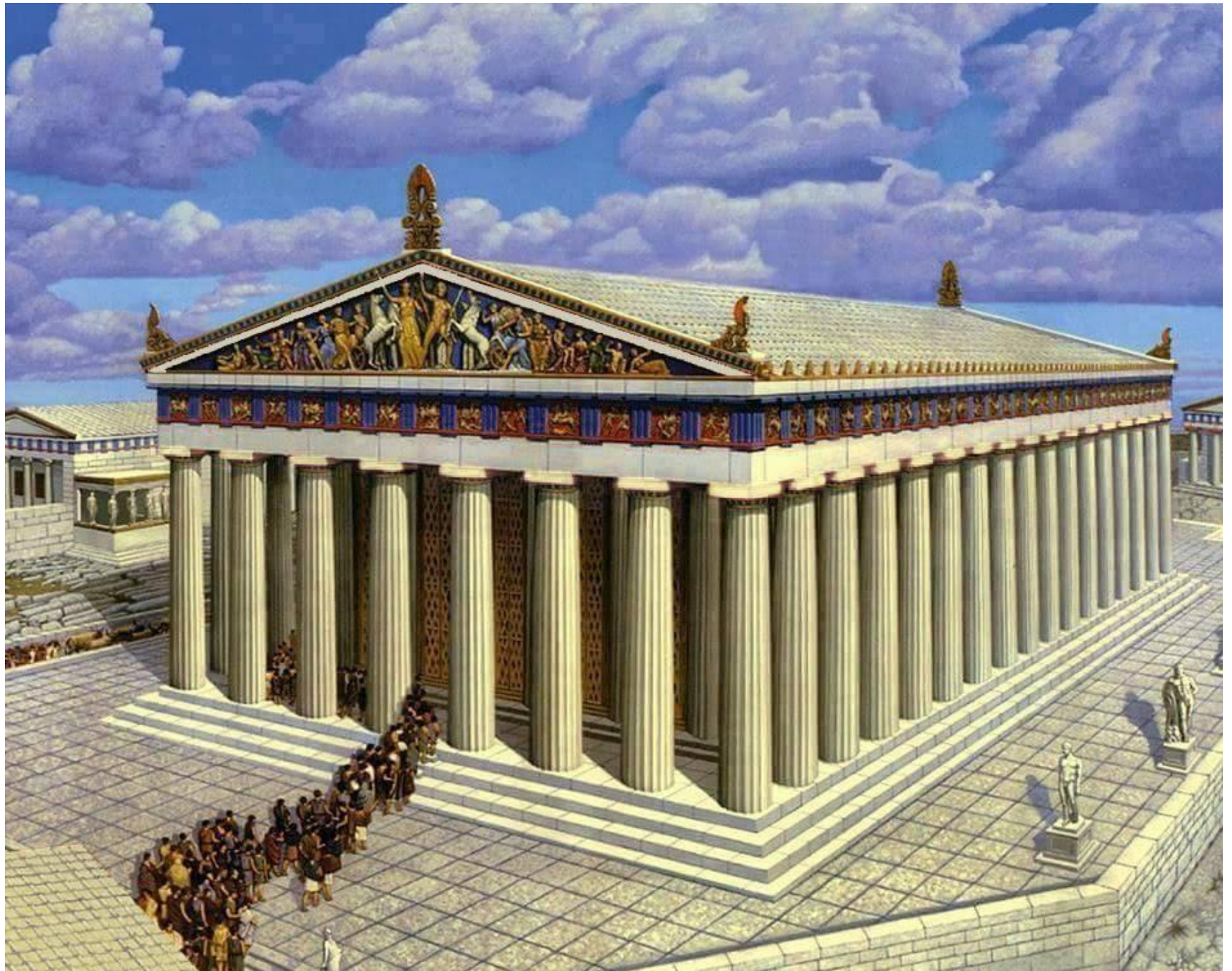
Развитие скульптуры.

Некрополис и акрополис

АКРОПОЛЬ

- АКРОПОЛЬ (гр. верхний город) — укрепленная часть древнегреческого города, где находились главные святыни.

АГОРА

- АГОРА (гр.) — рыночная площадь, место для проведения народ, собраний, центр общ. городской жизни. По краям Агора размещались торговые лавки, общ. и культовые здания.

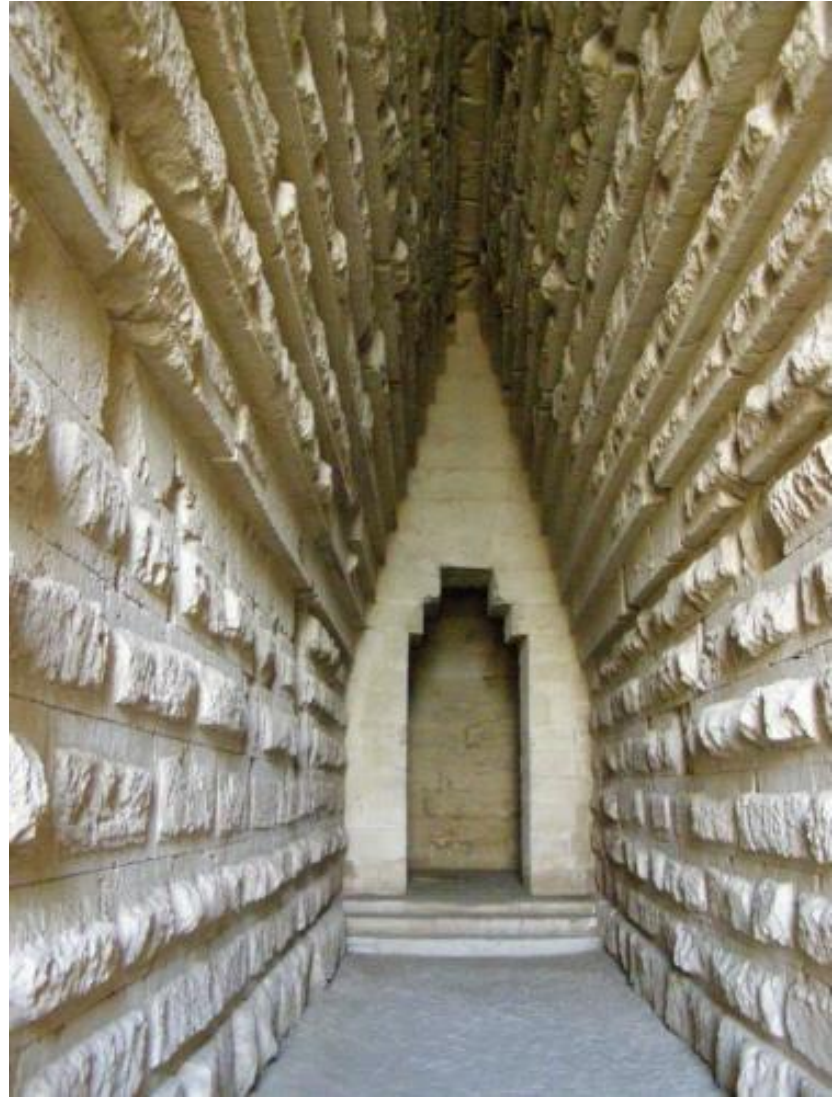
ΑΓΟΡΑ

ДРОМОС

- ДРОМОС (гр.) — длинный проход, ведущий в погребальную камеру, часто под курганом.

КЕНОТАФ

- КЕНОТАФ (гр. пустая гробница) — памятник (курган, стела) погребенному в другом месте

Миф и реальность

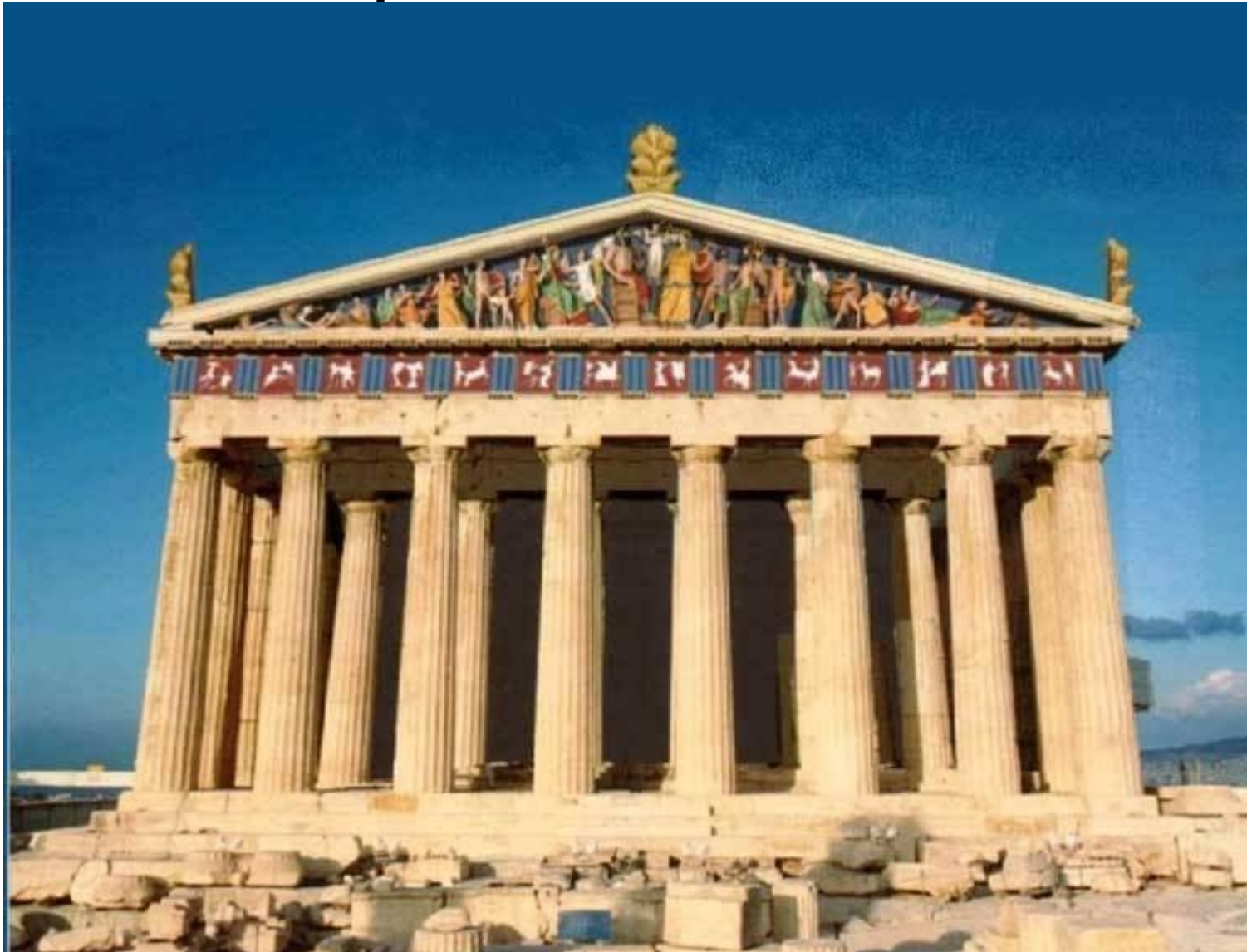

- Несмотря на драматизм ситуации рисунок легок, увиден важнейший момент, переломный характер мифа. Композиция уравновешена и замкнута. В чернофигурной еще сохранился древний дух борьбы, тема силы и смерти. Дионис уже возлежит на ложе, словно сцена носит ритуальный характер.

Ясность и гармония, вариативность

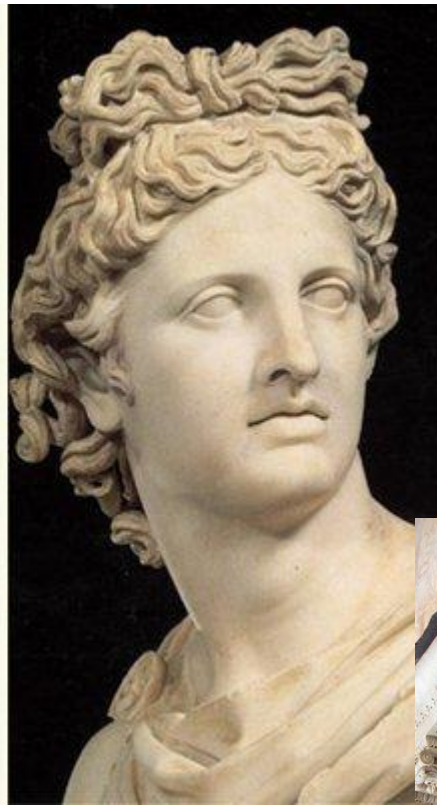
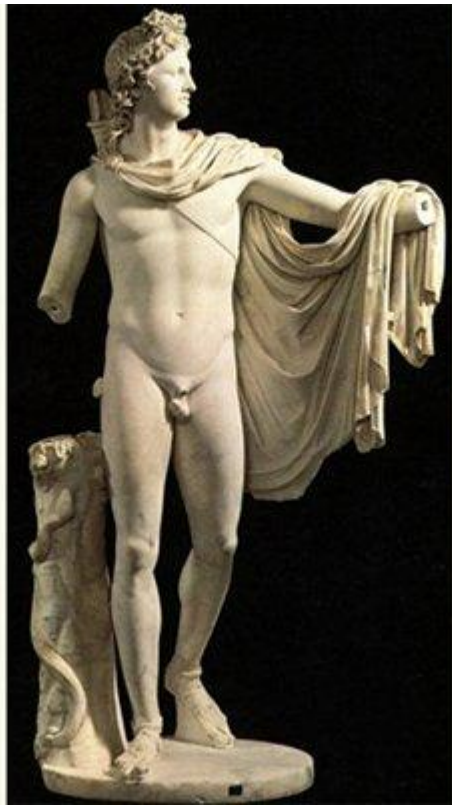

- Наследие древнегреческой архитектуры лежит в основе всего последующего развития мирового зодчества и искусства. Это благодаря объективным качествам- простоте, правдивости, композиционной ясности, гармонии пропорций общих форм и мелких деталей.

Не украшай то, что работает

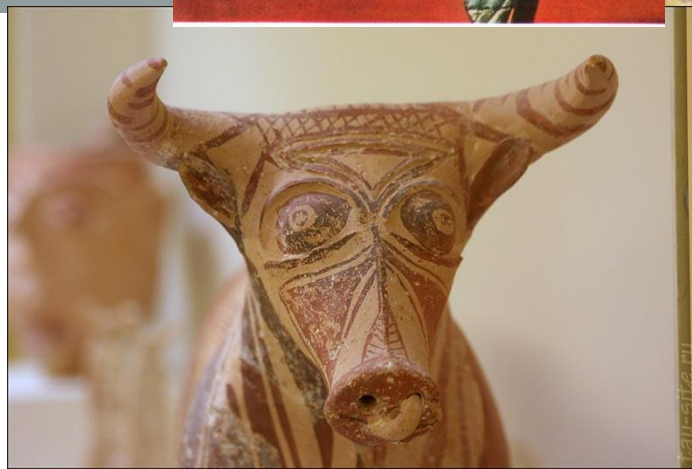
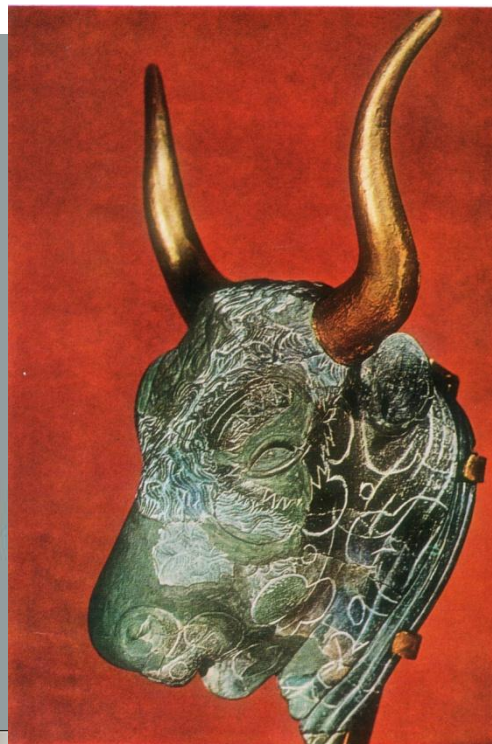

периодизация

- 1. эгейская- критская и микенская 3-2 днэ
- 2.гомеровская 6-7 в днэ
- 3.архаика 7-6 в днэ
- 4.классика 5-4 днэ
- 5. эллинизм 4-1 в днэ

камарес

плодородие

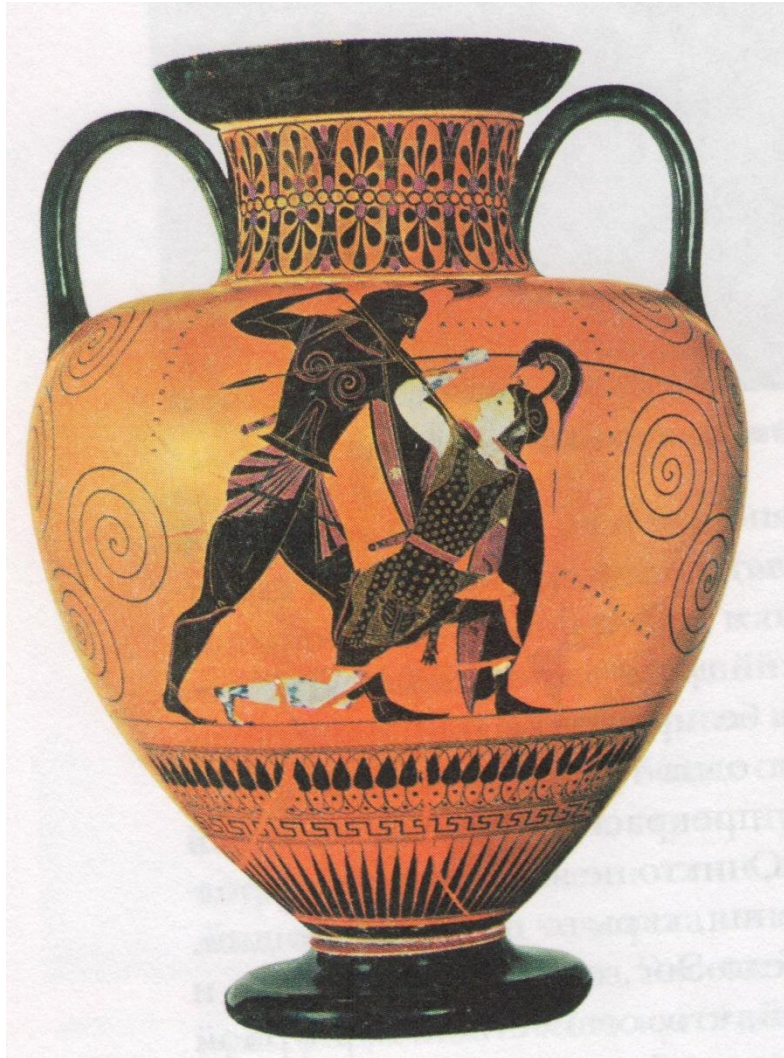

гомеровская- первобытные знаки

архи

КУРОС

- КУРОС (гр. юноша) — канонический тип культовой, надгробной или посвячительной статуи в древнегреческой архаической скульптуре (VII — VI до н. э.) Представляет собой совершенно прямо стоящую обнаженную мужскую фигуру с выдвинутой левой ногой, руками, опущенными вдоль тела и прижатыми к бедрам

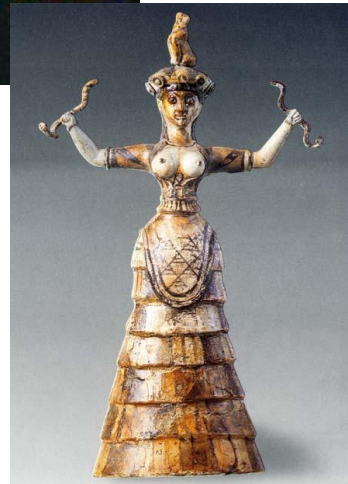
кора

www.theoi.com

Классика и эллинизм

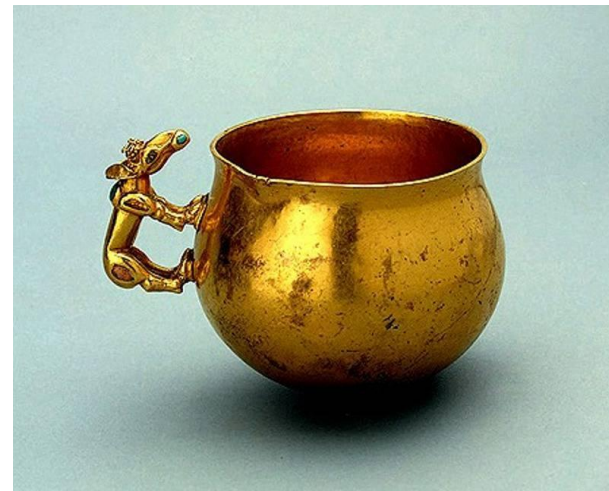
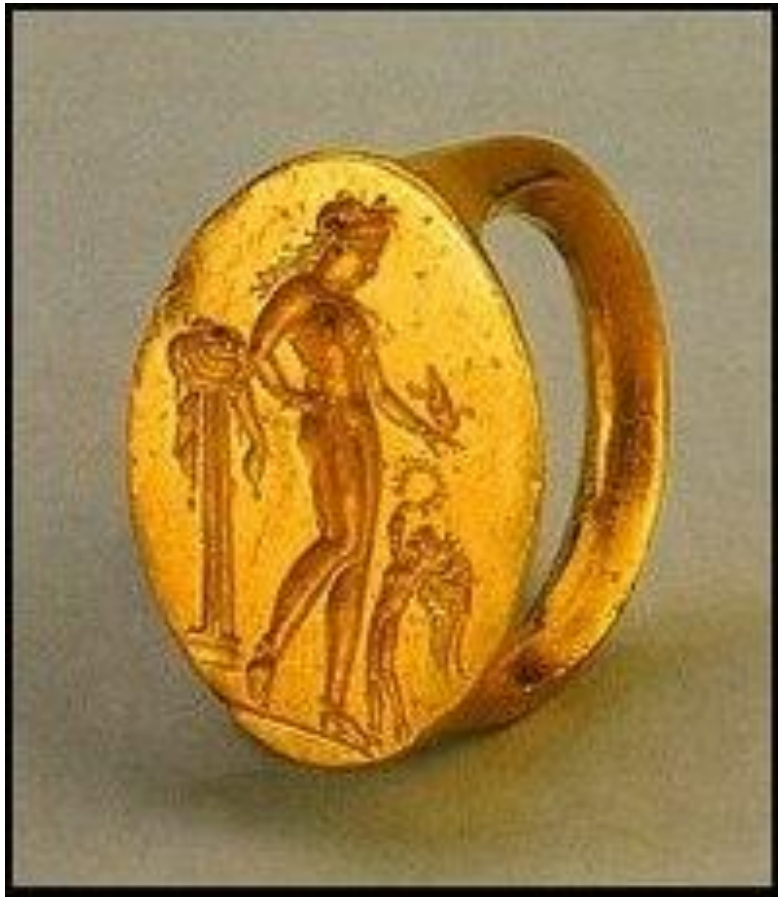

Все спокойно

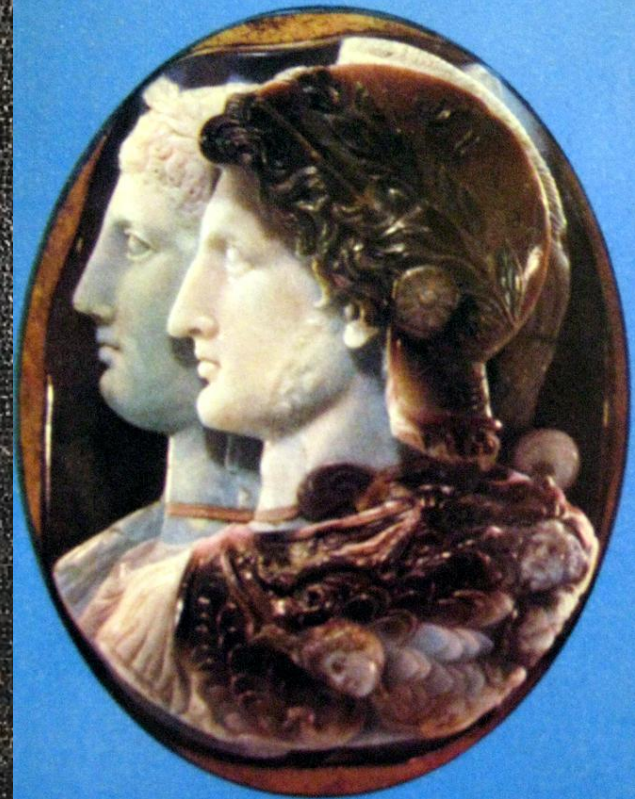
Злато- хризос и элѐфант

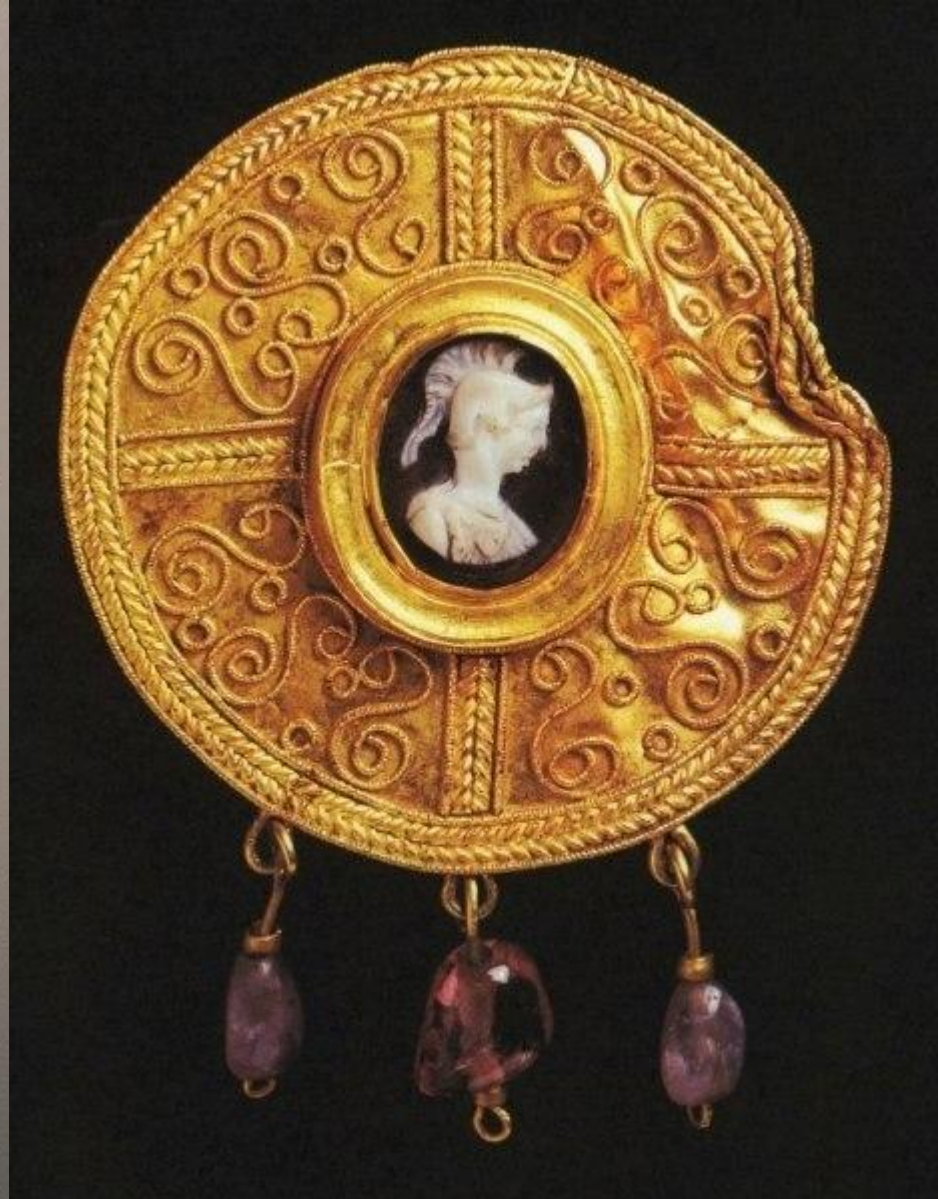

Архи-старый,старший

- АРХАИКА - (от греч. archaios - древний) - искусство раннего, начального этапа развития того или иного исторического типа, направления, стиля, школы. Чаще этот термин применяют в отношении египетского искусства начала Древнего Царства (3200-2800 гг. до н. э.), искусства Месопотамии, либо самого раннего периода развития античного искусства (в широком смысле: включая крито-микенское, или эгейское, искусство 3000-1100 гг. до н.э.; в узком - собственно «архаический период» эллинской культуры: ок. 610-480 гг. до н. э.; см. также аргосская школа).
- Период архаики предшествует классике - наиболее полному раскрытию возможностей определенного исторического типа искусства, его расцвету. Поэтому обоснованно использование термина «архаика» для обозначения зарождения различных типов искусства в разные исторические эпохи.

- Архаическое искусство представляет собой достилевую стадию развития художественного мышления, характерную неформленностью художественных идей, хаосом смутно осознаваемых возможностей. Своя архаика была в античности, архаическим является раннехристианское искусство и, отчасти, романское. Архаический период переживало искусство Византии и древнерусское искусство, архаические черты свойственны ранней Готике и искусству кватроченто - раннего Итальянского Возрождения. Все искусство Северного Возрождения кажется архаичным рядом с Барокко и Маньеризмом. Каждый художник в своем индивидуальном развитии также переживает периоды архаики, классики (расцвета индивидуального стиля), а затем кризиса, упадка и, часто, вырождения своего искусства. Но, наряду с этим, все древнеегипетское или древнеамериканское искусство, многие проявления народного, наивного, примитивного творчества в целом можно охарактеризовать как архаичные в сравнении с художественными стилями европейского искусства XVII-XIX вв. В истории искусства таким образом просматривается многомерное развитие художественных форм от архаики к классике, а затем вырождению и упадку, повторяющееся периодически, но не буквально, а по принципу «эволюционной спирали».

- Ранние, архаические стадии развития искусства не имеют ярко выраженных признаков стиля. Их произведения отличают непосредственность, свежесть ощущения формы и некоторая неловкость, неразвитость приемов в освоении изобразительного материала, несовершенство средств, но и способность к поиску, радость первых успехов и предчувствие совершенства. В разных видах искусства архаические формы, как правило, характеризуются статичностью, плоскостностью, симметрией и замкнутостью формы, отсутствием динамики, графическим началом (см. «архаическая улыбка»). Иногда эти качества канонизируются, как это было в искусстве Древнего Египта, - тогда они обретают статус исторического художественного стиля. В своем завершенном «классическом» виде такой стиль называют геометрическим. Этим термином определяют, к примеру, античную вазопись X— VIII вв. до н. э., не имевшую последующего развития и сменившуюся совсем иными, живописными стилями. В то же время архаическое искусство Крита XIII-XII вв. до н. э. в своей сущности, по творческому методу является живописным и позднее оно было вытеснено геометрическим дорийским стилем.

- Искусство архаики характерно также первобытным синкретизмом, невыделяемостью художественной деятельности из общей творческой активности человека, и неясностью границ отдельных видов и разновидностей искусства. В ходе перестраивания архаики в классику, усиливаются аналитические процессы, происходит размежевание и обособление видов и жанров искусства (см. морфология искусства). Намеренное, программное следование качествам архаического искусства называется архаистикой