

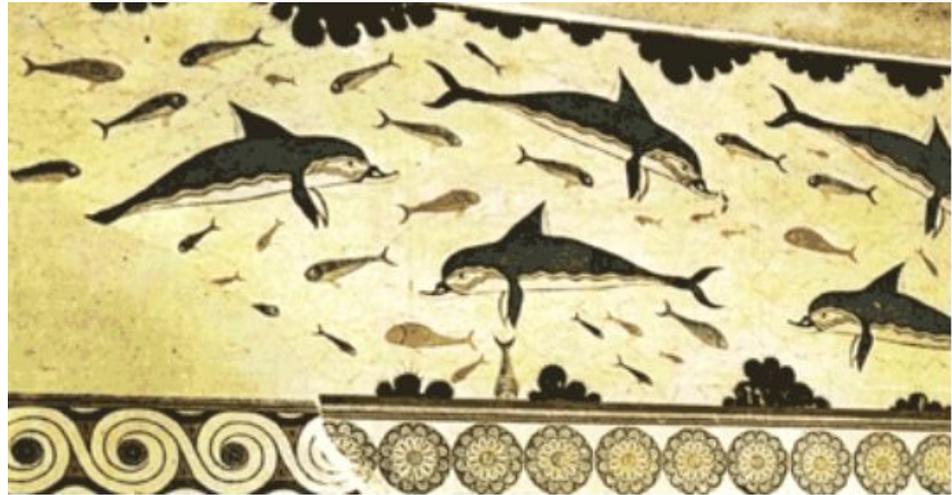
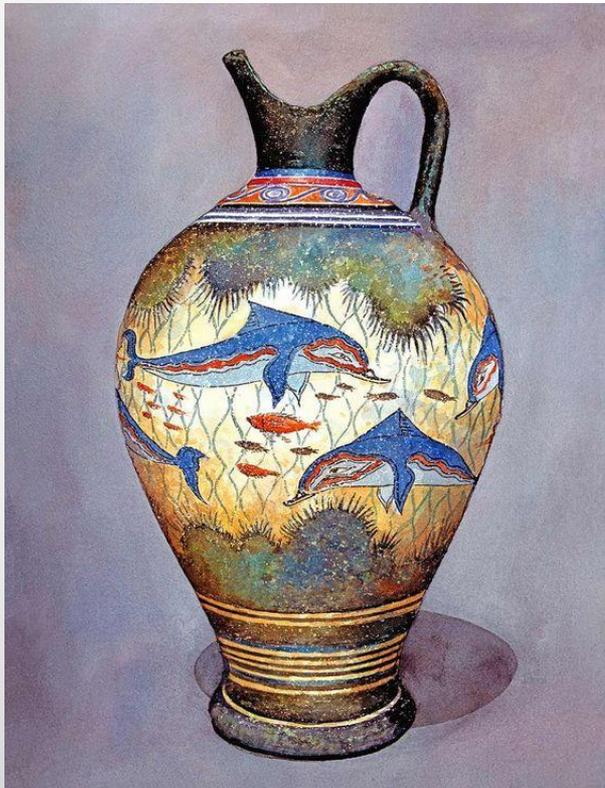
Искусство Античного мира

Подготовил:
преподаватель компьютерной
графики и дизайна
Журавлев К.М.

Искусство Крита

Изображали:

- морских обитателей (рыб, раков и др) словно кружевным узором, вазы, присутствуют в настенных росписях критских дворцов.

Изображали:

- цветы – весной (В древности люди видели в растениях зримое выражение творящей божественной энергии.)

Изображали:

- Богиню-мать изображали в виде юной женщины с созревшими колосьями в руках, в окружении коз или в образе богини со змеями, так как змею критяне считали добрым существом, заботившемся о благополучии дома. **В религии Крита** главное место занимал культ великой Богини-матери, в лице которой островитяне поклонялись природе, дающей пропитание, умножающей животных, производящей потомство.

Изображали:

- **бык священное животное, его приносили в жертву во время священных ритуалов, так же применяли животное во время игр.**

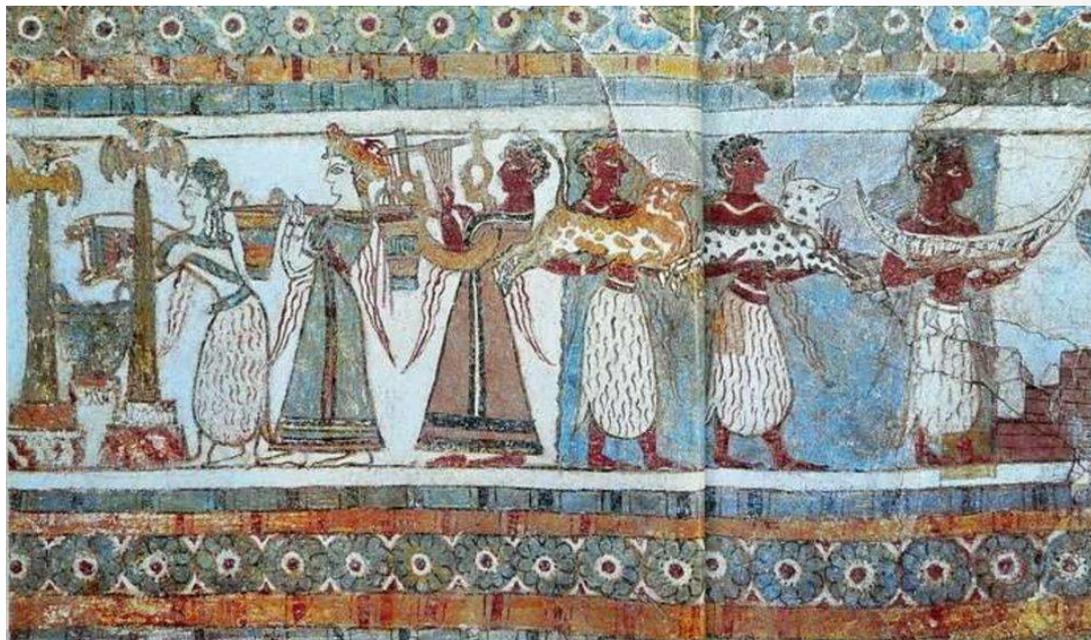

Средства выразительности культуры

Крита

Памятники критского искусства поражают глубоким пониманием сущности природы, естественным чувством колорита и внутренней динамики жизни.

Художественные средства критских мастеров — выразительная, певучая и гибкая линия, радостно-яркие, звучные красочные тона. Характерной особенностью критского искусства является движение, любовь к асимметрии. Динамичный мотив спирали — самый распространенный в критском орнаменте. Даже в контуре спинки трона в кносском дворце передано волнообразное движение.

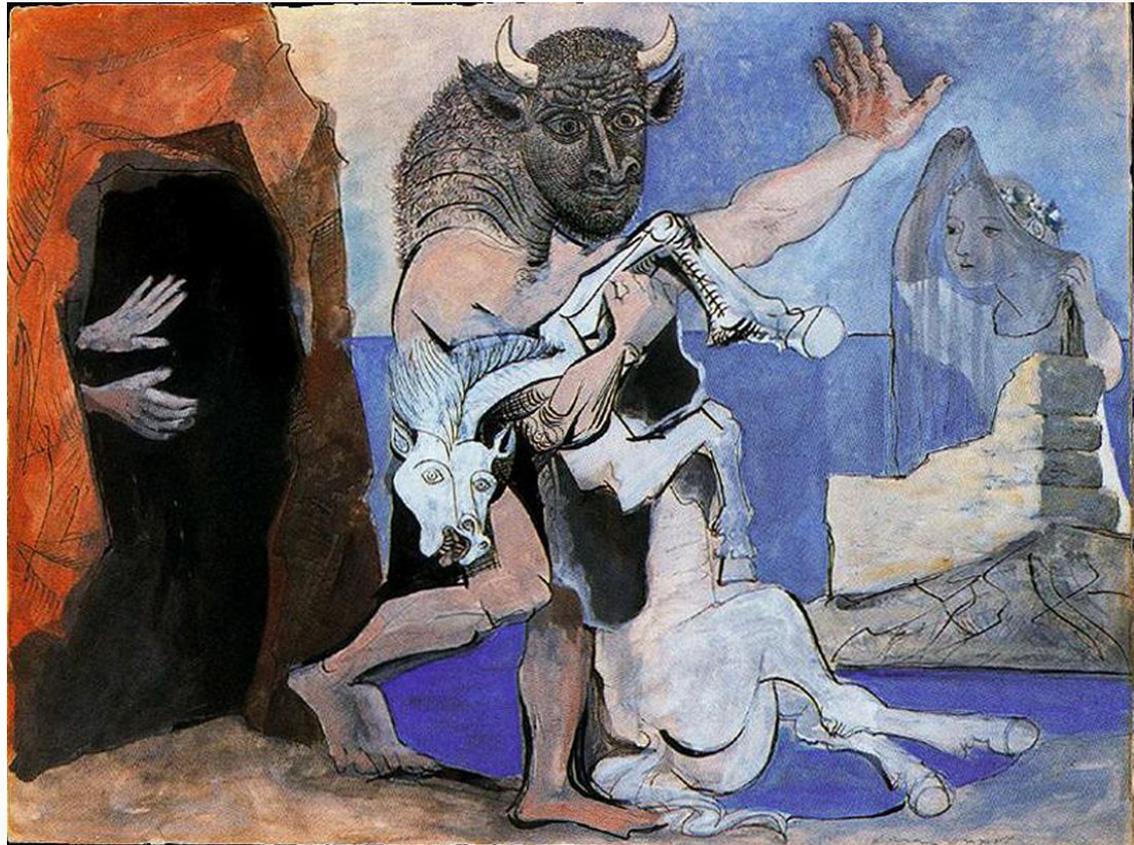
Минотавр

Греческий миф о ненасытном **Минотавре**, в жертву которому посылались семь юношей и семь девушек из Афин, возник в XVI веке до н.э. К тому времени ахейские города материковой Греции, подчиненные Критскому государству и платившие ему дань, уже были достаточно сильны.

Минотавр

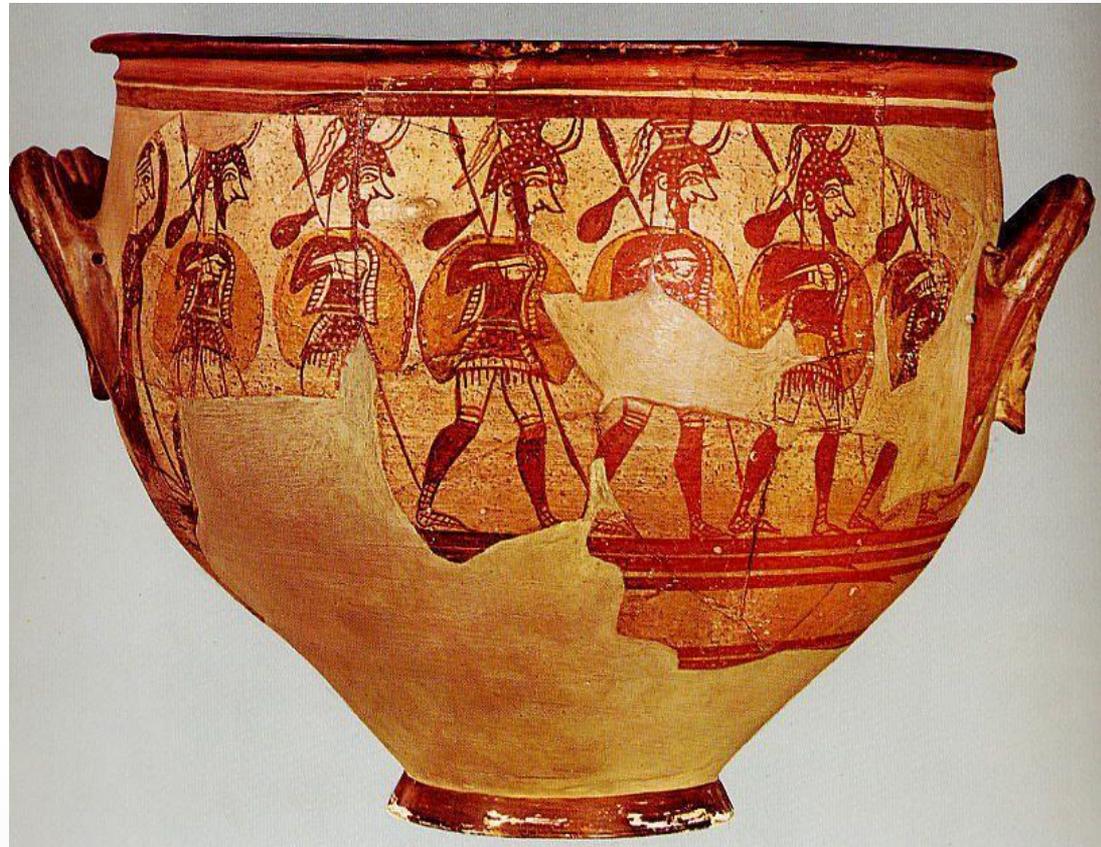
С образом Минотавра в последующие века связывали инстинкт, неподконтрольный разуму, и разрушительную силу бессознательного начала, не отдающего отчета в происходящем. Знаменитый художник XX века Пабло Пикассо не раз обращался к этому сюжету, поняв его актуальность и придав ему остроту своим неповторимым искусством.

*Пабло Пикассо.
Минотавр. 1936. Гуашь*

Микены

В центре Пелопоннеса находятся руины древнего города — это **Микены**. Один из самых крупных ахейских городов, ставших с XVI.

«Ваза воинов» - одна из находок Генриха Шлимана, сделанных в Микенах

Микены

Крепостные стены Микенского акрополя, сложенные из огромных каменных глыб.

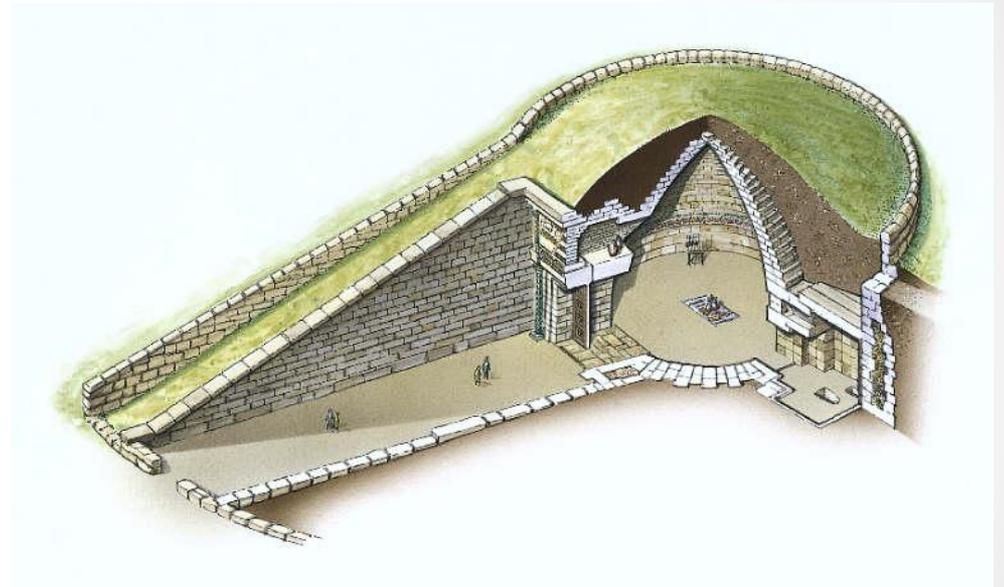
Вход ведет через знаменитые **Львиные ворота**, увенчанные плитой с изображением двух львиц. Микенский архитектор облегчил нагрузку на верхнюю балку, создав сквозной разгрузочный треугольник и заполнив его сравнительно легкой плитой с рельефом.

Образ хищного зверя-льва, не встречавшийся в искусстве Крита, стал излюбленным у греков-ахейцев.

Микены (гробница Атрея)

- Превосходным образцом ахейских захоронений является, высота которой внутри составляет более 13 м, диаметр также превышает 13 м. Купол конической формы (толос), так называемый ложный свод, образован из 33 рядов каменных блоков, положенных с напуском. Кладку в древности украшали бронзовые розетки.

Микены (гробница Атрея)

Входная дверь также была богато декорирована и над балкой имела разгрузочный треугольник с рельефной плитой, как в Львиных воротах в Микенах.

Гробницы микенских царей называют шахтовыми. Добраться до глубоких погребений можно было лишь прорыв вертикальные колодцы-шахты.

Найденные там сокровища — серебряные и золотые кубки, диадемы, маски, золотые пряжки, инкрустированные золотом кинжалы и многое другое — проливают свет на обычаи микенской знати, привыкшей к роскоши, и пышный обряд захоронений.

Памятники микенской архитектуры обладают в тоже время признаками оборонного зодчества. Выражая воинственный характер обитателей Балканского полуострова, они несут в себе огромную выразительную силу. Особенности архитектуры погребальных сооружений говорят о той важности, которую ахейцы придавали воинской доблести, воплощением которой был сам правитель.

Из-за колонизации и активной торговли люди перебирались на другие территории и приносили с собой творческие идеи и технологии построек. **Трулло в Италии похожи на гробницы в Микенах. Трулло - сельские жилища в виде купола.**

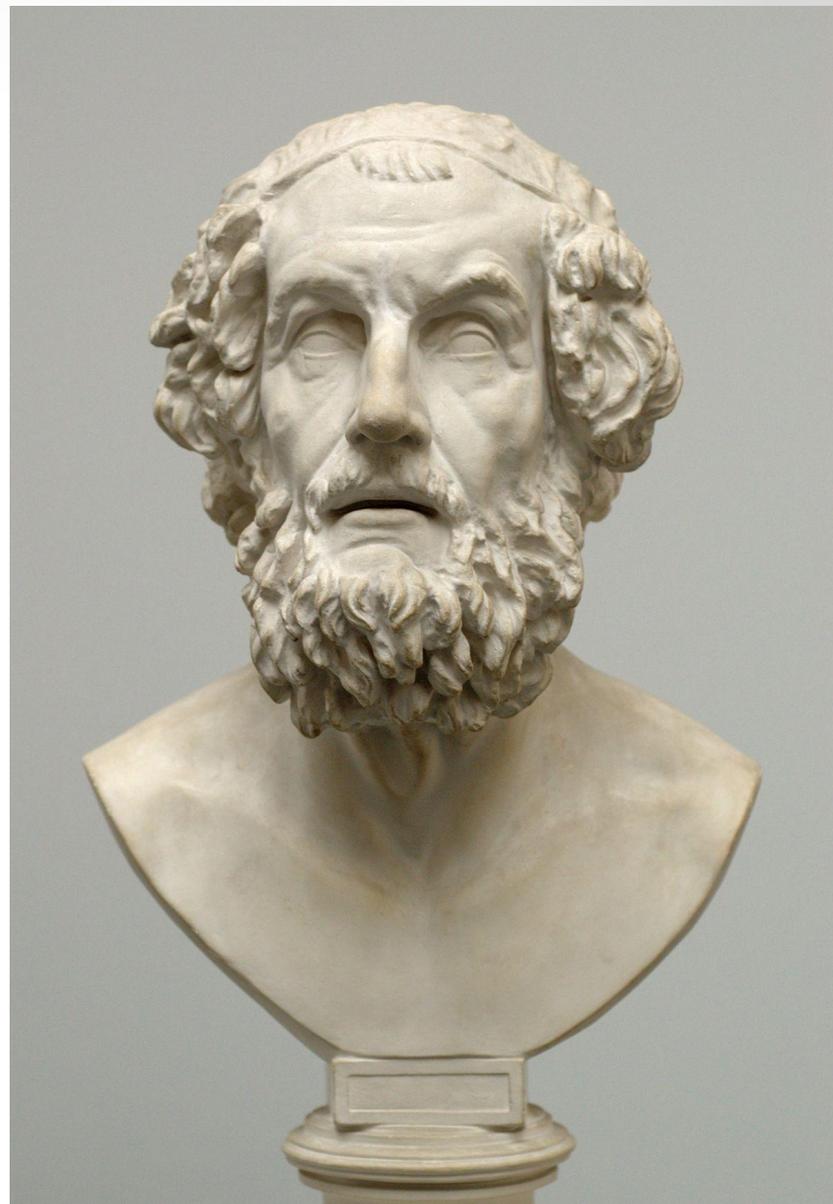

Древняя Греция

В развитии человечества одним из высочайших культурных взлетов стало **искусство Древней Греции**. Его история началась после падения Микен и охватила целое тысячелетие (XI — I века до н.э.). **Наивысший расцвет** (период классики) совпал с подъемом греческих полисов (городов-государств), когда свободные ремесленники и земледельцы ощущали себя полноправными членами общества.

Ценность каждого человека как самостоятельной и неповторимой личности была заявлена еще в поэмах Гомера, именем которого и назван первый этап общественного и художественного развития Древней Греции. (Гомеровский период)

Бюст Гомера в Музее классической скульптуры

Скульптура периода архаики

Ранним периодом древнегреческой архитектуры и изобразительного искусства, или архаикой, являются VII — VI века до н.э.

Скульптуры:

- Курос
- Кор

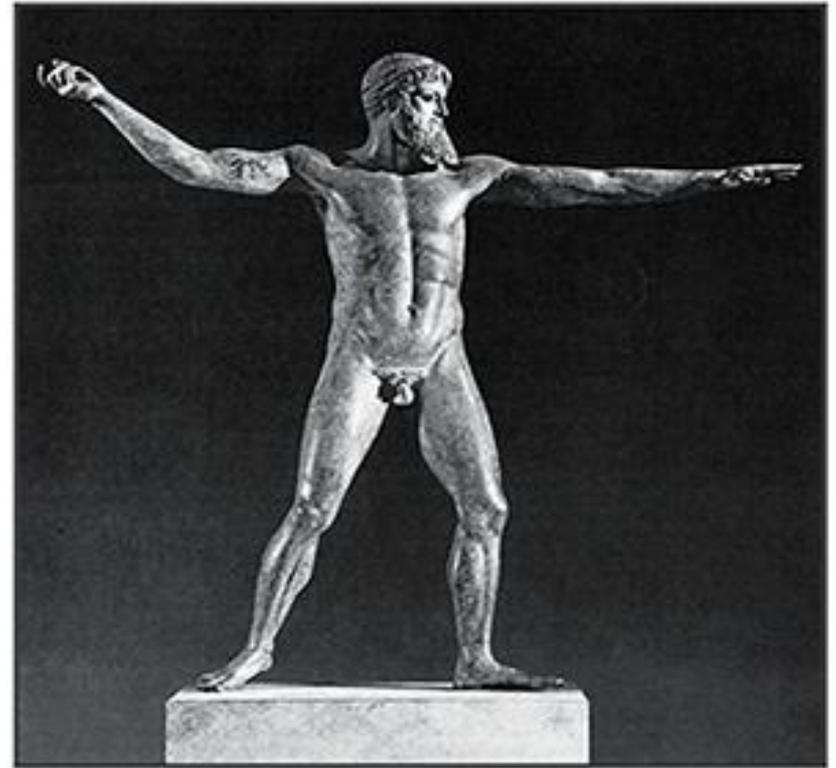

Скульптура периода ранней классики

В период ранней классики, или «строгого стиля» (первая половина V в. до н.э.), на смену прямостоящим куросам пришел другой вид статуи — фигуры обнаженных атлетов, представленных в спокойной, свободной позе.

Скульпторы стремились оживить статическую схему, преодолеть неподвижность позы и симметричность композиции.

Тело уже не кажется застывшим, отдельные его части начинают «осваивать» пространство. Тело так же совершенство.

Скульптура периода классики

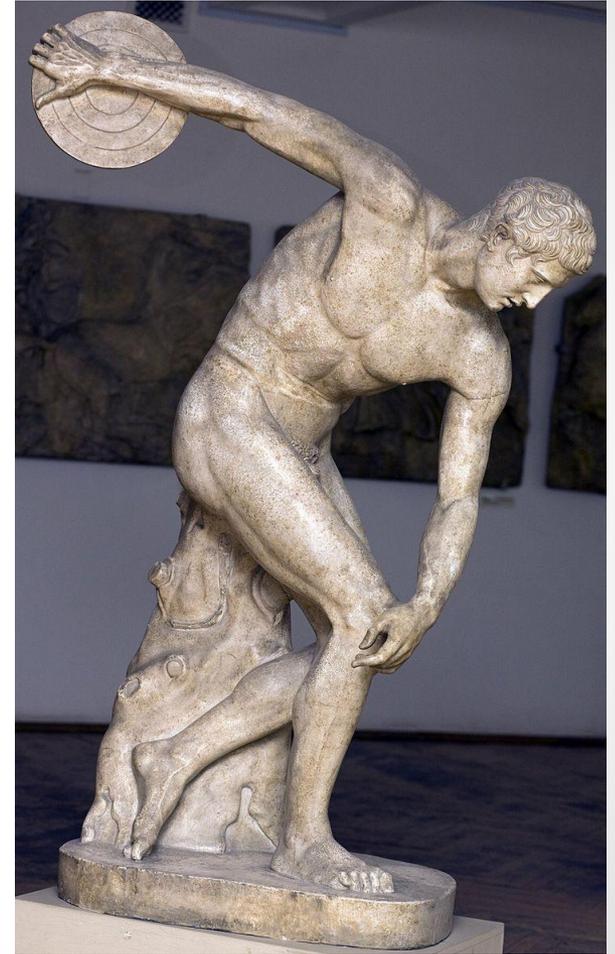
В V веке до н.э. в Афинах особого расцвета достигло искусство бронзового литья. Эта техника давала скульпторам возможность передавать мельчайшие детали формы, поскольку для создания бронзовой статуи в первую очередь требовалось изготовить модель из воска, что предполагало работу с материалом податливым и мягким.

Аттическая школа оставила ряд памятников исключительно высокого уровня исполнения и необыкновенной свободы. Скульпторам не нужно было считаться с границами каменного блока в передаче живых движений и поворотов человеческой фигуры.

Скульптура периода классики

Один из главных мотивов древнегреческой скульптуры — изображение обнаженной мужской фигуры.

Пластический ритм и динамическое равновесие активно разрабатывал древнегреческий скульптор Поликлет. **Поликлет глубоко разбирался в анатомии человека. Он определил совершенный пропорциональный канон мужской фигуры — принцип гармоничного соотношения между частями тела. Этот принцип завершенной физической формы лег в основу теории пропорций, которая в течение многих веков оказывала влияние на европейское искусство.**

Дискобол (Римская скульптура)

Скульптура периода классики

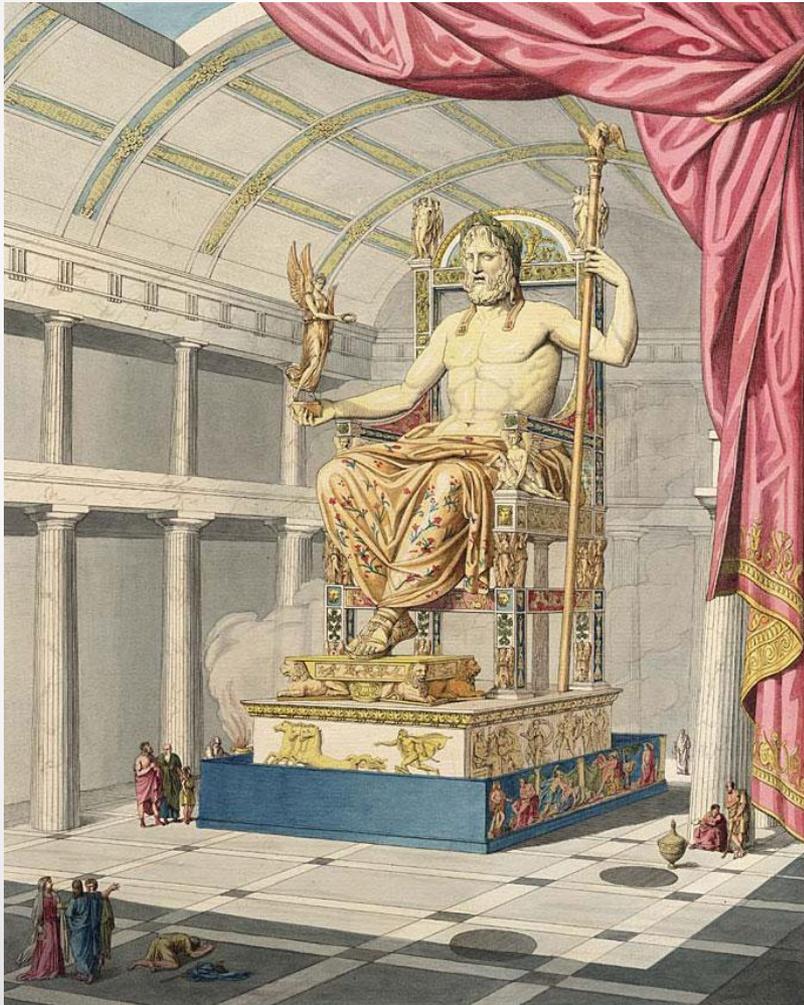
Пластический ритм и динамическое равновесие активно разрабатывал древнегреческий скульптор Поликлет. **Поликлет глубоко разобрался в анатомии человека.** Он определил совершенный **пропорциональный канон мужской фигуры** — принцип гармоничного соотношения между частями тела.

Этот принцип завершенной физической формы лег в основу теории пропорций, которая в течение многих веков оказывала влияние на европейское искусство.

Поликлет. Апоксиомен

Скульптура периода классики (образы Богов)

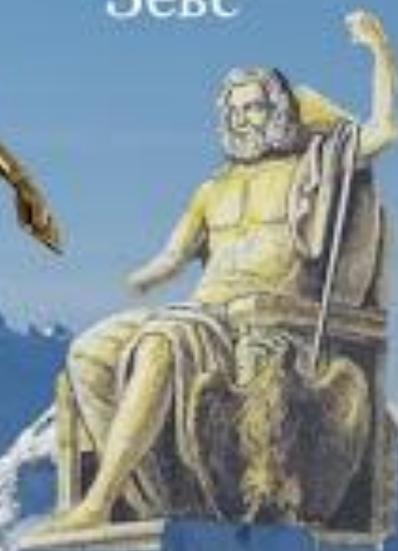
Аид

Гермес

Зевс

Посейдон

Афродита

Афина

Дионис

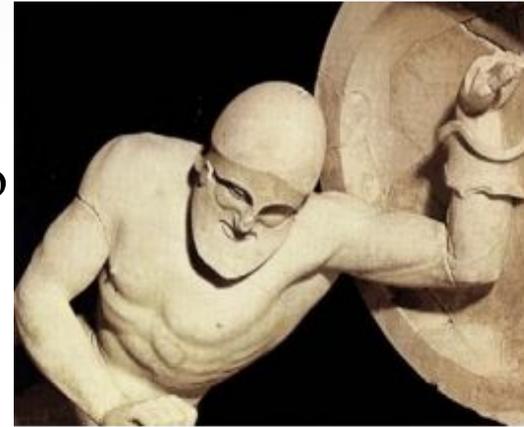
Аполлон

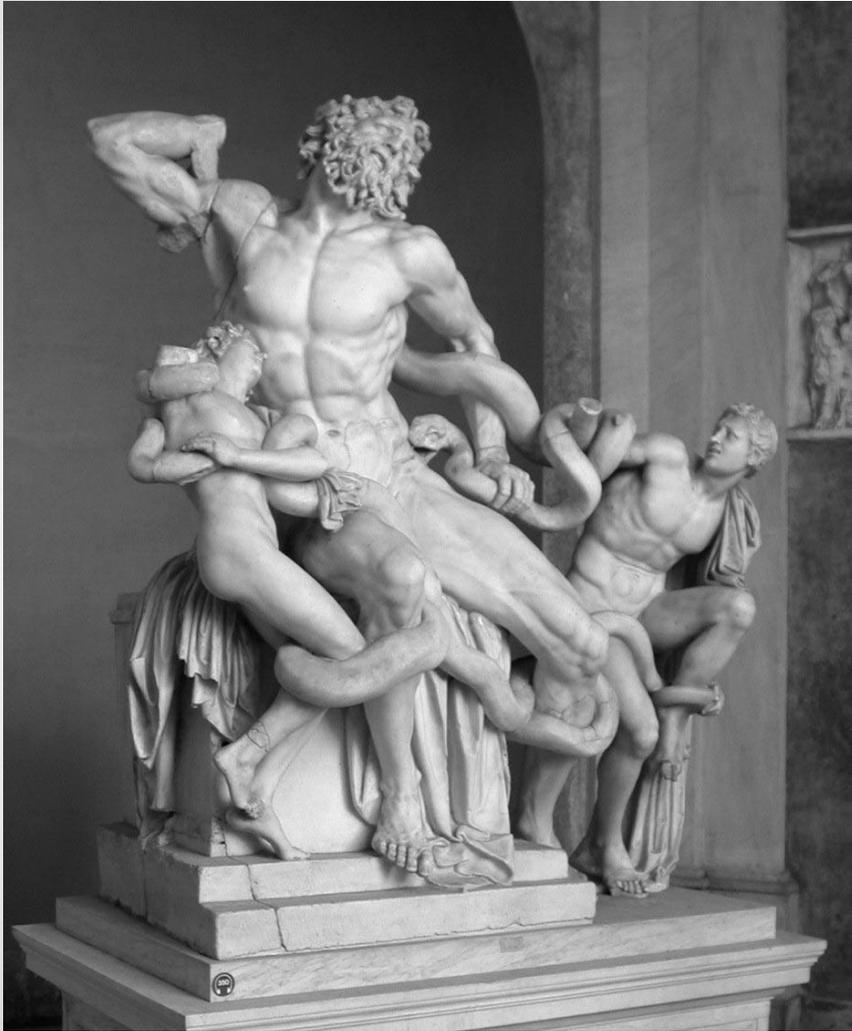
Скульптура периода ранней классики

Скульптура, украшавшая храм Афины Афайи на острове Эгина, знаменует переход от архаической скульптуры к раннеклассической, воплощая героическую тему: сюжет фронтовых композиций посвящен битве ахейцев с троянцами за тело убитого Ахилла. Эти беломраморные статуи относятся уже к круглой скульптуре: стена служит только фоном. Скульпторы стремились объединить фигуры общим действием, хотя композиция, особенно на западном фронте, строго симметрична, а трактовка лиц с заостренными чертами и архаической улыбкой традиционна.

Мастер, оформлявший восточный фронтоны, пытался изобразить тела воинов в сложных поворотах и настойчиво разрабатывал приемы пластической моделировки. Опираясь на тяжелый щит, раненый воин напрягает мускулы, так что на руке вздуваются вены. В трактовке лица уже есть намек на отображение физической боли и страдания.

Миф о Лаокооне

Сложный рисунок композиции основан на спиралевидных, «открытых» линиях.

Динамичные ракурсы и активные жесты, создающие мощную игру светотени, обусловлены выбранным мотивом — безуспешной попыткой персонажей высвободиться из сжимающихся колец змеиных тел.

Пластическая анатомия, блистательно освоенная эллинскими скульпторами, стала средством передачи внутреннего напряжения.

Скульптурная группа гибнущих

варваров

В эллинизме утвердился принцип **достоверности в трактовке сюжета**, вот почему скульптор, изображая не грека, передает **все подробности реальных этнических черт**: мускулистое коренастое тело, грубоватые черты, косматые густые волосы. Облик женщины также не отмечен идеальной красотой, а ее одежду составляет туника из грубой ткани.

Скульптура:

Трагедия людей выражена со всей силой реализма: драматические жесты и мимика вызывают у зрителя соответствующую психологическую реакцию и наводят на цепь размышлений: история — это то, что совершается здесь и сейчас. Цивилизация и культура и поныне — наивысшие жизненные ценности, но побежденные — тоже люди, и их чувство собственного достоинства заслуживает уважения.

Архитектура Древней Греции

В греческом полисе существовало три основных центра:

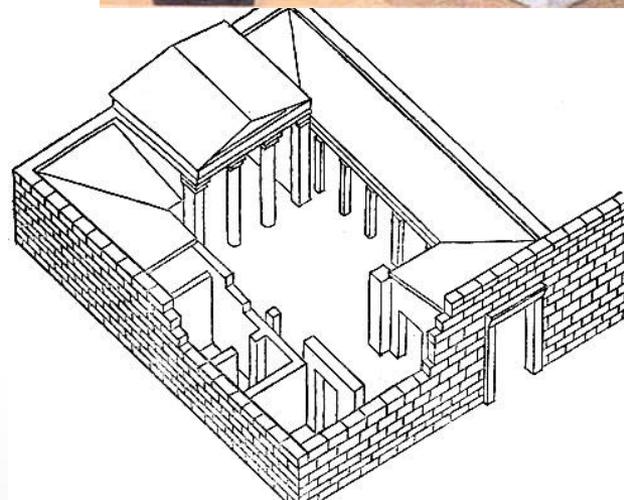
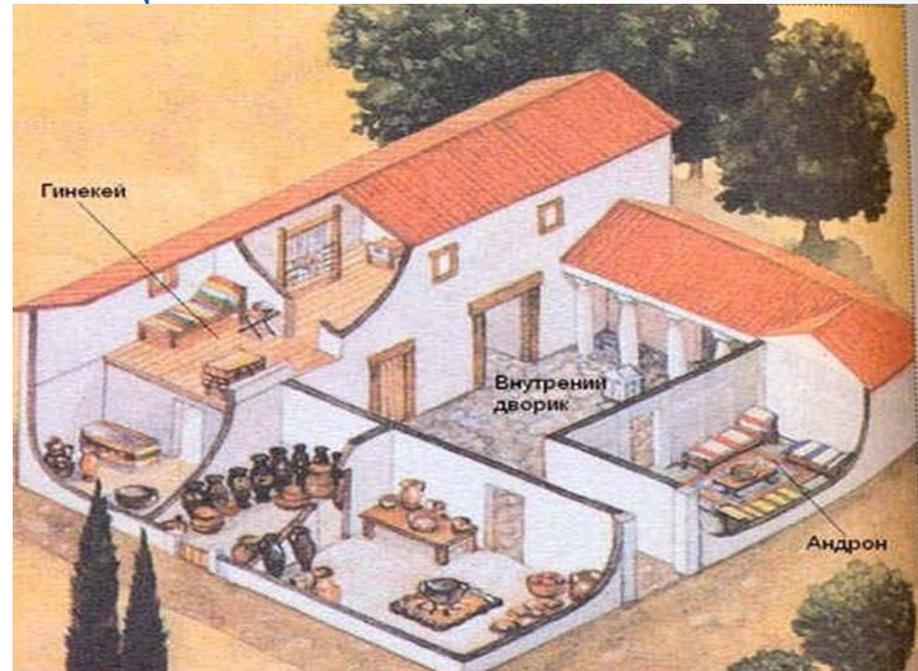
- **Общественная территория с агорой** — площадью, на которой проходила повседневная жизнь горожан;
- **Священная территория, с храмами богов и чтимыми святилищами;** здесь устраивали религиозные церемонии, сюда стремились паломники;
- **Театры,** где ставились драматические представления.

Жилой дом в Древней

Греции

Жилые дома и мастерские представляли собой весьма скромные постройки. Улицы были запущены и плохо вымощены.

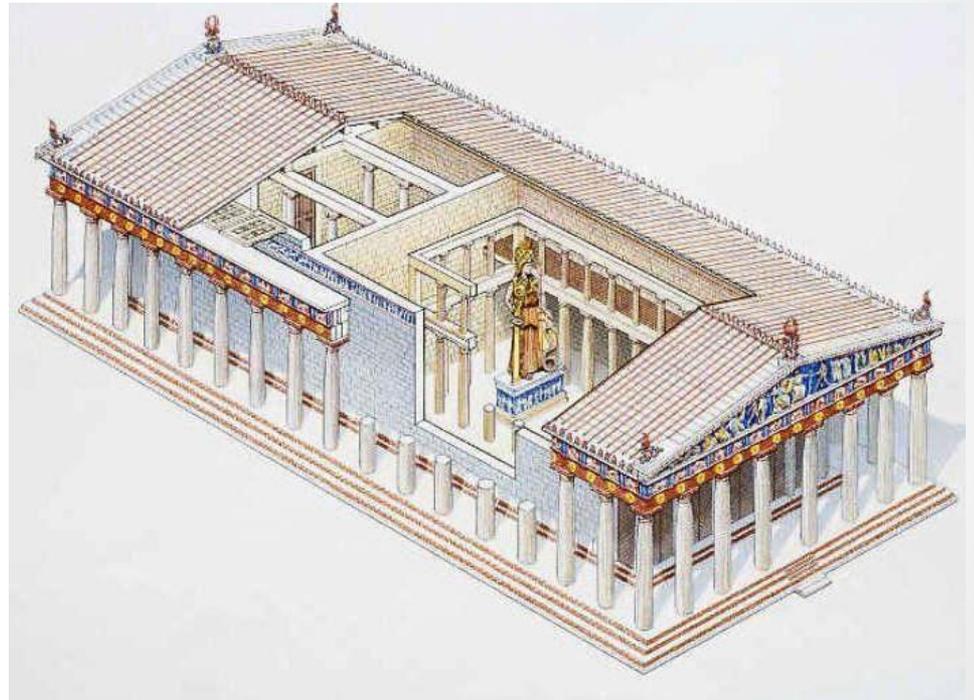
Все мастерство древнегреческих зодчих реализовалось в возведении храмов, которые в античности считались местом обитания богов и служили духовными центрами полисов.

Структура Греческого храма

Структура храма достаточно проста:

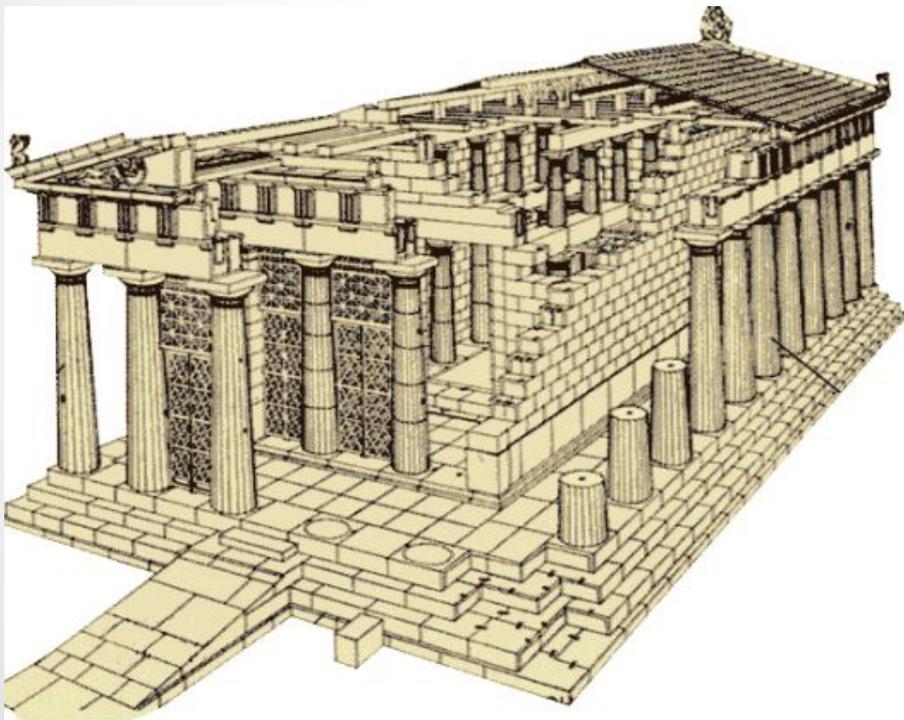
- прямоугольный в плане с центральным ядром (наос), окруженным колоннадой;
- двускатная кровля
- колонны. Выполняла функцию опоры. Главное в ордерной системе, выработанной греческой архитектурой.

Система классических архитектурных ордеров

По компоновке колонн различаются такие виды:

- периптер (сплошная колоннада с четырех сторон),
- диптер (опоры с торцевых сторон)
- псевдопериптер или псевдодиптер (колонны вплотную к стене) и др.

Внутри находилась, цела —
главное сакральное помещение
храма со статуей божества. ●

Храмы Великой Греции

Свободные рабочие и рабы, трудившиеся в каменоломнях, вырезали цилиндрические блоки камня при помощи зубил и молотов.

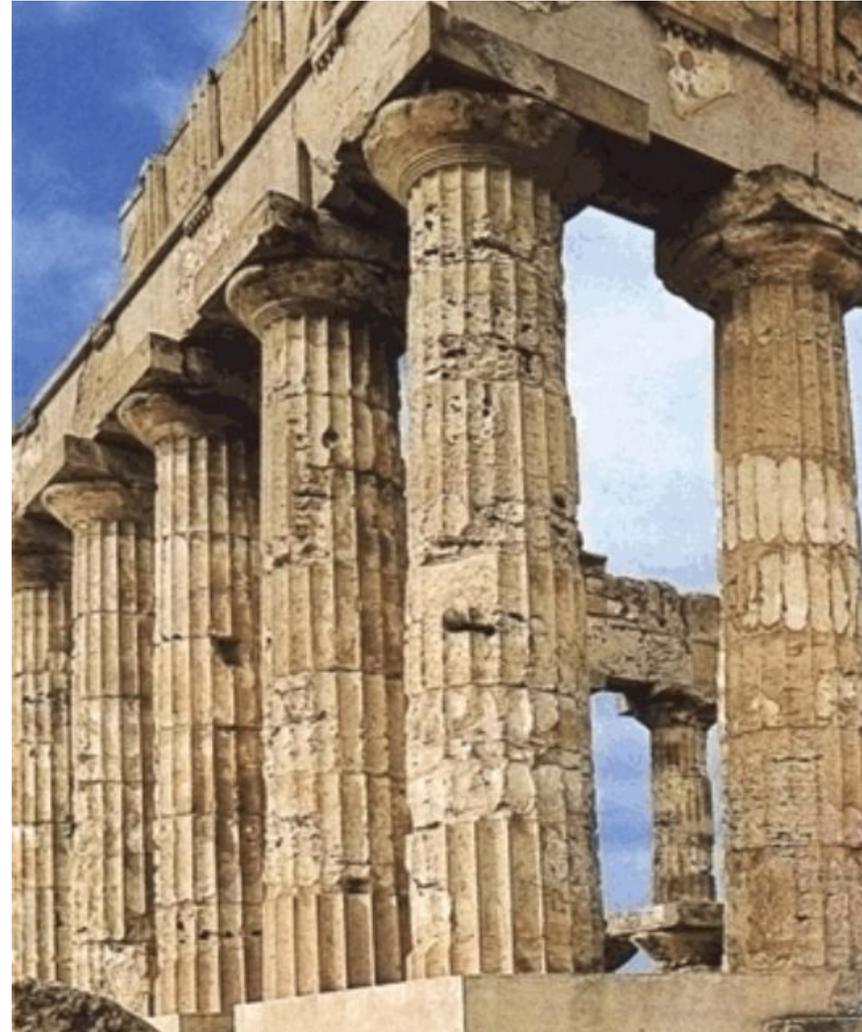
Каменный блок отделяли от скалы следующим образом: в скальные щели вгоняли деревянные клинья, которые усердно поливали водой. Разбухнув, клинья образовывали разлом в скале.

Эта строительная техника была известна еще в Древнем Египте.

Вокруг каменного блока вырывали траншею, размеры которой позволяли обойти вокруг него, и продолжали обрабатывать ствол будущей колонны.

Доставка колонны к месту назначения осуществлялась при помощи хитроумной системы валиков, которая приводилась в движение усилиями рабов или упряжек волов.

Каменные блоки в верхней части колонны были тоньше. **Продольные желобки на ее стволе высекались резцом после установки колонны на место.**

Система классических архитектурных ордеров

Ордерная система в Греции

- **Антаблемент:**

- Карниз

- Фриз

- Архитрав

- **Колонна:**

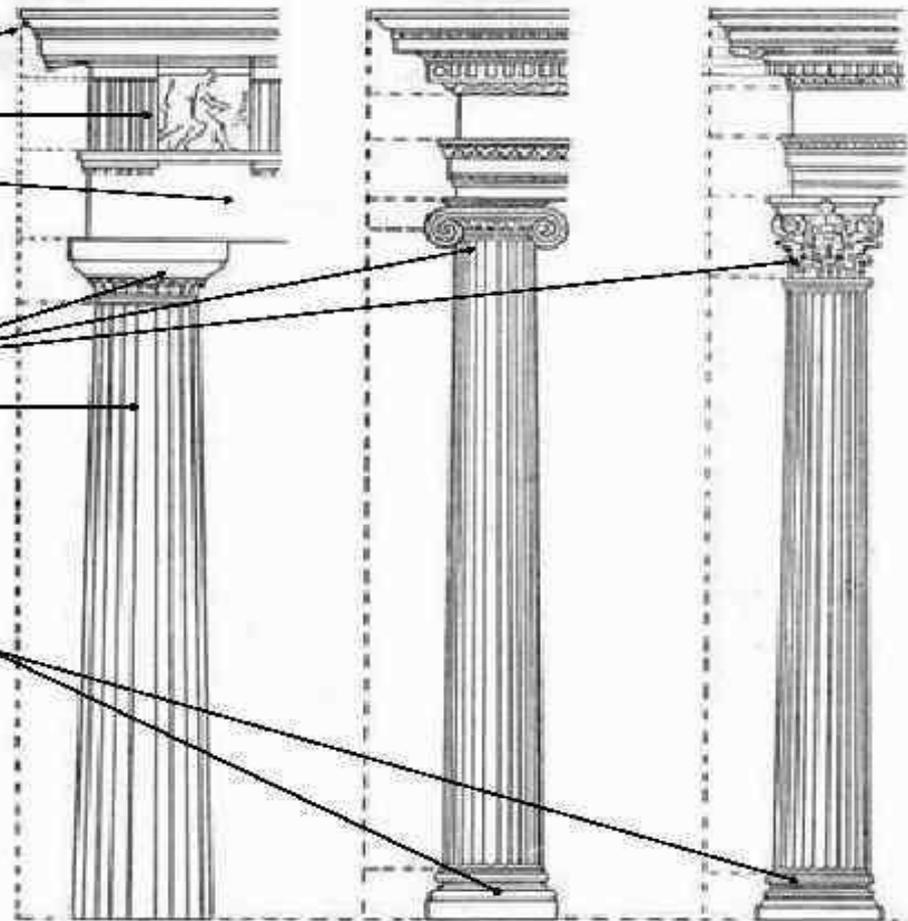
- Капитель

- Тело колонны

- Канелюры

(Желобки на колоннах)

- База колонны

Театры

Структура:

- **Театрон** — места для зрителей — состоял из рядов, уступами поднимавшихся вверх.
- **Круглая орхестра** — сцена
- **Скена** — пристройка для переодевания и реквизита — располагались у подножия холма.

Театр сыграл огромную роль в культуре Древней Греции. Первые театральные здания появились предположительно в VI веке до н.э. Их воздвигали на склонах холмов, и они могли вмещать тысячи зрителей. Они отличались совершенной красотой простых геометрических форм.

Акрополь

Акрополь, или «верхний город», был настоящим символом греческих городов. Афинский Акрополь расположен на вершине скалы, которая возвышается над городом примерно на 50 м.

На этом месте была микенская крепость с царским дворцом.

Парфенон.

- Первым сооружением на Акрополе стал **Парфенон** — самый значительный храм монументального архитектурного ансамбля. Дорический периптер (30,89 x 69,54м; число колонн 8 x 17). Он выстроен из мрамора архитекторами Иктином и Калликратом и посвящен Афине.

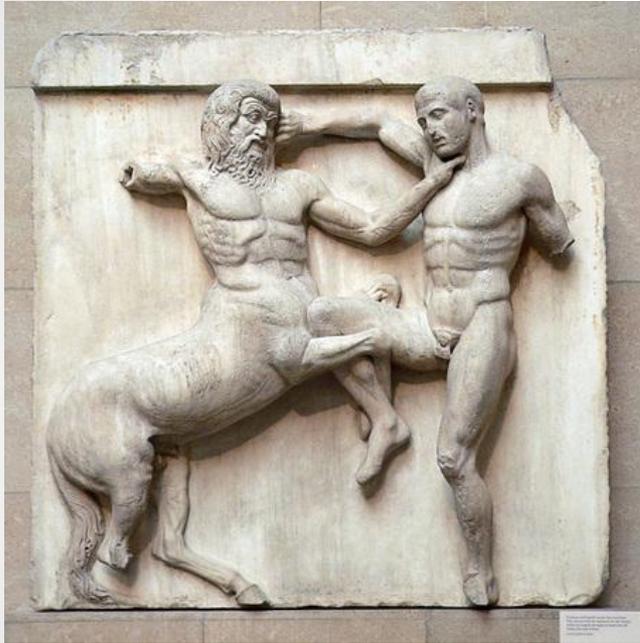
Скульптура Афины в Парфеноне

Древнегреческая скульптура работы Фидия. Время создания — 447–438 г. до н. э. Не сохранилась. Известна по копиям и описаниям.

Была выполнена в хрисоэлефантинной (акролитной) технике (золото и слоновая кость). Золото на сумму 40 (или 44) талантов (около тонны) и слоновая кость покрывали деревянный остов статуи высотой в 13 метров. Золото, пошедшее на изготовление Афины, являлось значительной частью национального

Скульптурное убранство Парфенона

Рельефы посвящены Кентавромании и Гигантомании — темам борьбы с гигантами и кентаврами, олицетворявшими варварство и агрессивность

Скульптурное убранство Парфенона

Горельефы (высокий рельеф, почти круглая скульптура) прославляли богиню Афины. На западном фронте — спор Афины с Посейдоном за обладание Аттикой.

Скульптурное убранство Парфенона

Скульптура Фидия знаменует собой высшую точку развития античной пластики. На примере дошедших до нас круглых статуй можно видеть, как скульптору удалось достичь необыкновенной законченности пластических объемов, придать мрамору ощущение жизненной силы, не утратив при этом торжественной интонации и благородного достоинства в трактовке форм.:

Изображены юноши, несущие гидрии с водой,. При этом впечатление естественной живости поз и жестов не нарушает мирную торжественность религиозной процессии.

Вазопись

Древнегреческие расписные вазы не только имели чисто практическое назначение, но и выполняли функцию обучения, образования и при этом доставляли удовольствие. Они были чем-то наподобие иллюстрированных книг.

Изображение могло украшать наружную и внутреннюю стороны предмета, его ручки и основание, сочетая декоративную и повествовательную функции. Тематику вазописи составляли религиозно-мифологические сюжеты, легендарные и эпические истории, а также сцены повседневной жизни

Виды греческих ваз

- **Амфора (1)** - сосуд с ручками. В них перевозили и переносили вино и масло.
- В **кратерах (2)** смешивали вино с водой.
- **Ойноха (3)** – сосуд для ношения, наливания вина и воды.
- **Килик (4)** – чаша на ножке. Из него пили вино и воду.
- Душистое масло хранили в маленьких **лекифах (5)**
- **Гидрия (6)** заменяла ведро. В них женщины на головах носили воду из родника

Виды ваз в Древней Греции

пелика

кратер

килик

киаф

лекиф

скифос

канфар

амфора
панафинейская

килик

киаф

лекиф

скифос

психтер

динос

лутрофор

гидрия

ойнохоя

алабастр

кальпида

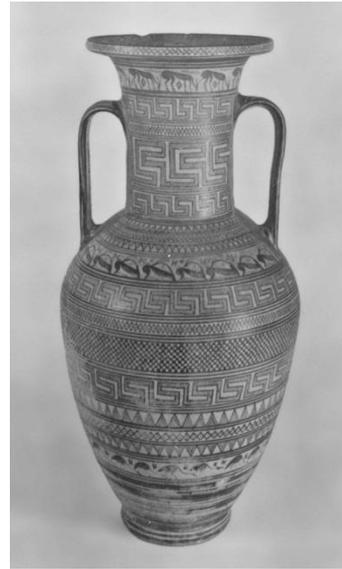
стамнос

Вазопись

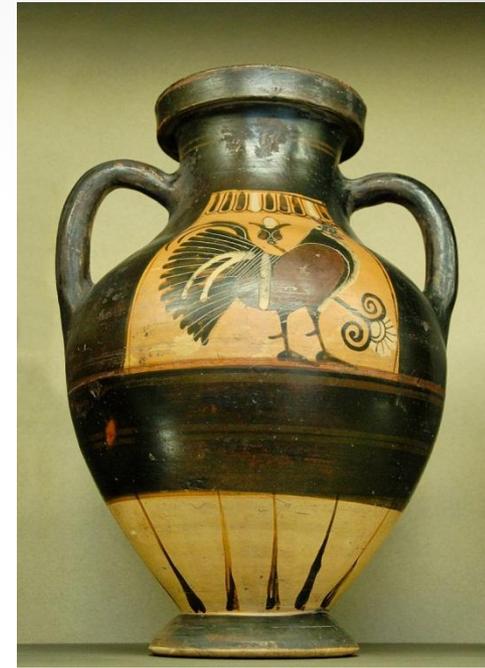
Древнегреческая вазопись прошла несколько этапов развития, четко определимых по характеру мотивов, принципам компоновки, пропорциям фигур и соотношению с фоном.

Основные стили греческой расписной керамики:

- **Геометрический** (VIII век до н.э.);
- **Чернофигурный** (VII-VI века до н.э.);
- **Краснофигурный** (с конца VI века до н.э.).

Геометрическая амфора

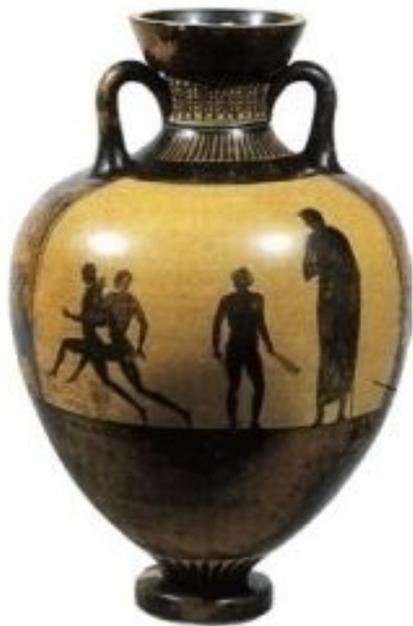

Чернофигурная амфора

Краснофигурное изображение на амфоре Андокида. Геракл и Афина

Вазопись

Этот килик, обнаруженный при раскопках сделан в Аттике около 495 года до н.э. и подписан мастером Бригом.

Килик предназначался для погребального ритуала.

Художник, изобразивший на стенках чаши сцену из Троянской войны, видимо, тесно сотрудничал с гончарами и хорошо знал, с какими трудностями ему придется столкнуться. Он расписал изогнутую поверхность вазы, создав динамичную и в то же время структурно четкую сцену.

Внутренние контуры намечены легкими штрихами, без моделировки. Впечатление пространства достигнуто только приемом «за и перед», без использования перспективы и ракурсов.

Победителям соревнований
в честь богини Афины,
Панафинейских игр, которые
регулярно проводились в
Афинах, вручались **Амфоры**,
наполненные оливковым маслом.

Эти сосуды всегда украшали
изображениями богини и
сценами спортивных состязаний.

Искусство этрусков

Этрусски населяли Апеннинский полуостров между VIII и III веками. О них мало что известно, но предположительно этническими корнями эта народность связана с Малой Азией.

Структура полуциркульной арки

Она сложена из клинчатых камней, образующих криволинейную поверхность, так что камни поддерживают друг друга за счет бокового распора.

Крупные тесаные блоки трапециевидной формы так плотно пригнаны друг к другу, что для их удержания не требуется скрепляющего раствора.

Камень над центром окружности называется замковым. Примыкающие одна к другой полуциркульные арки образуют (в глубину) цилиндрический свод.

Архитектура этрусков

В «купольных» гробницах погребальная камера перекрыта ложным сводом, сложенным по принципу выступающих камней. В центре помещения его поддерживает опора. Другие усыпальницы высекались в толще туфа (местный камень) или складывались из каменных блоков квадратной формы, положенных с «напуском».

Над погребениями, на поверхности земли, находятся насыпные курганы, поросшие травой. Стены некоторых гробниц были оштукатурены и покрыты росписями ритуальных пиршеств, игр и танцев, которые проводились в память об усопших.

Скульптура этрусков

Этруски также были превосходными металлургами и мастерами бронзового литья. Немногие сохранившиеся до нашего времени памятники свидетельствуют о высоком развитии ремесла. Например, **«Химера из Ареццо»**, восходящая к IV веку до н.э. Эта скульптура, приписываемая мастеру Кланису из Вале ди Кьяна, изображает чудовищное животное, которое, согласно античной легенде, было умертвлено греческим героем Беллерофонтом. Химера — чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом змеи.

«Химера из Ареццо»

Древний Рим

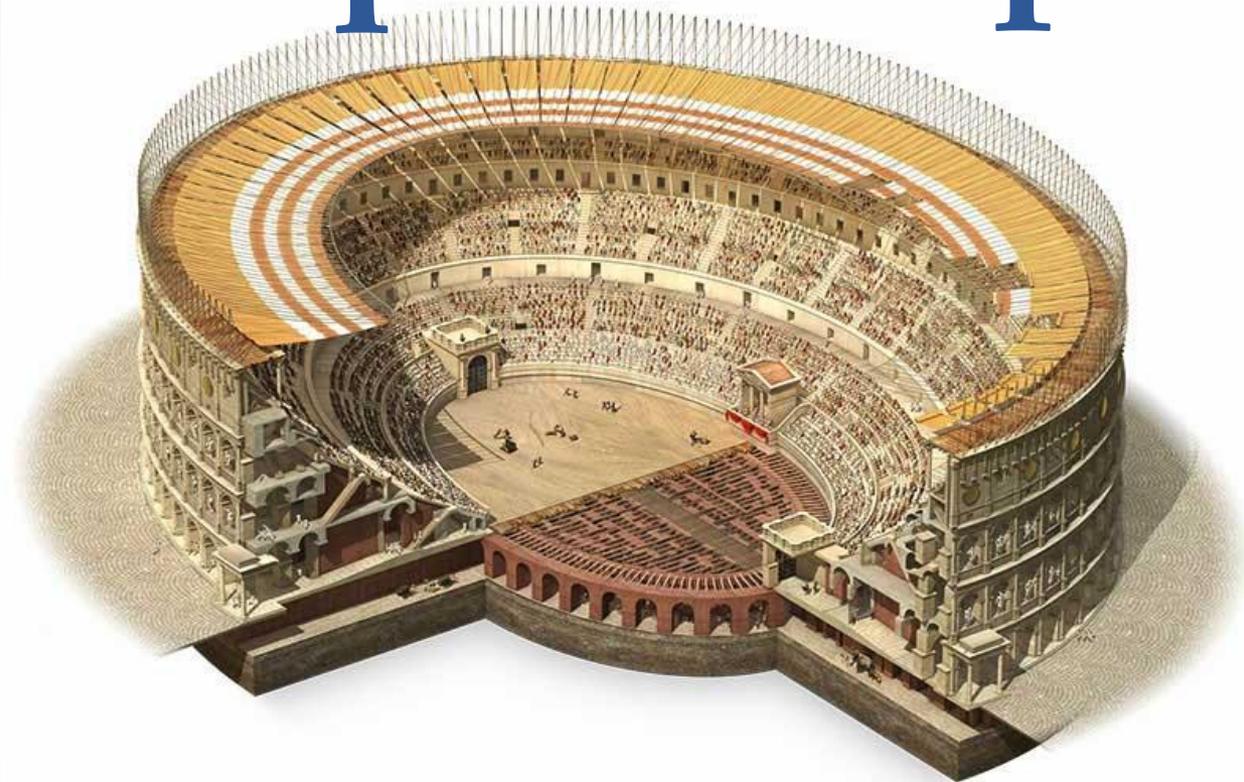
Древний Рим

Судьба города Рима, ставшего центром крупнейшей и наиболее могущественной державы античного мира, в VII-VI веках до н. э. была тесно **связана с могущественными этрусками**. От них римляне унаследовали приемы возведения полуциркульных арок, которые нашли широчайшее применение в сооружениях Древнего Рима.

Арка и принимающая ее тяжесть мощная опора — главные конструктивные элементы огромных общественных зданий (рынки, амфитеатры, мосты и др.), которые и поныне являются свидетельством высокого развития архитектуры у древних римлян.

Амфитеатры

Амфитеатры являются типично римскими сооружениями. Театры Древней Греции не были круговыми и строились обычно с использованием естественного рельефа местности. **Римляне наслаждались более грубыми зрелищами** — кровавыми схватками гладиаторов с дикими зверями или друг с другом. Иногда арену заполняли водой и устраивали морские сражения.

Назначение этих сооружений было неразрывно связано с кровопролитием, с многочисленными человеческими жертвами. Арену римских амфитеатров покрывал толстый слой песка, впитывавшего кровь сражающихся.

Колизей

Колизей сооружен в 75 — 80 годах до н.э. Он вмещал до 50 000 человек — 45 000 на сидячих местах, и еще 5 000 зрителей могли присутствовать на представлениях стоя. В плане он представлял собой огромный эллипс (188,5 x 156 м). Наружу здание открывается 80 арочными пролетами в каждом ярусе. В первом они служат для прохода посетителей в амфитеатр.

Арена Колизея — овал 87 x 54 м, окруженный стеной высотой 4 м, за которой возвышался подиум с императорским тронem и скамьями для придворных. Три яруса аркад Колизея сооружены в технике бетонной кладки с облицовкой травертиновыми плитами. Декор, состоящий из полуколонн, выполнен из мрамора, поярусно колонны решены в разных ордерах — тосканском (наиболее близком дорическому), ионическом и коринфском.

Огромный тент, который натягивали сверху, защищал зрителей от палящих лучей солнца. Высота наружного фасада составляет почти 50 метров.

Одну из важнейших особенностей римской архитектурной деятельности составляло умение перекрывать сводами протяженные пространства. В классической архитектуре Древней Греции господствовала стоечно-балочная система — перекрытия опирались на колонны. Использование бетона позволило римским зодчим перейти к арке и своду, причем таких размеров, что их смогли повторить лишь в Новое время.

Начиная с III века до н.э. римские архитекторы находились под **сильным воздействием зодчества Древней Греции**. Позже они сумели соединить элементы обеих конструктивных систем — арку, свод, столб, колонну и балку — в едином архитектурном целом.

Римский форум

Римский форум располагался в центре Древнего Рима, вместе с прилегающими зданиями. Первоначально на нём размещался рынок, позже он включил в себя комиций, курию, и приобрел политические функции.

С ростом могущества Римской империи возникла необходимость в еще более обширном пространстве для общественных нужд. Один за другим стали появляться императорские форумы.

Грандиозные форумы, изменившие облик Рима, свидетельствовали о переменах в политике и общественной жизни Рима, символизируя мощь империи.

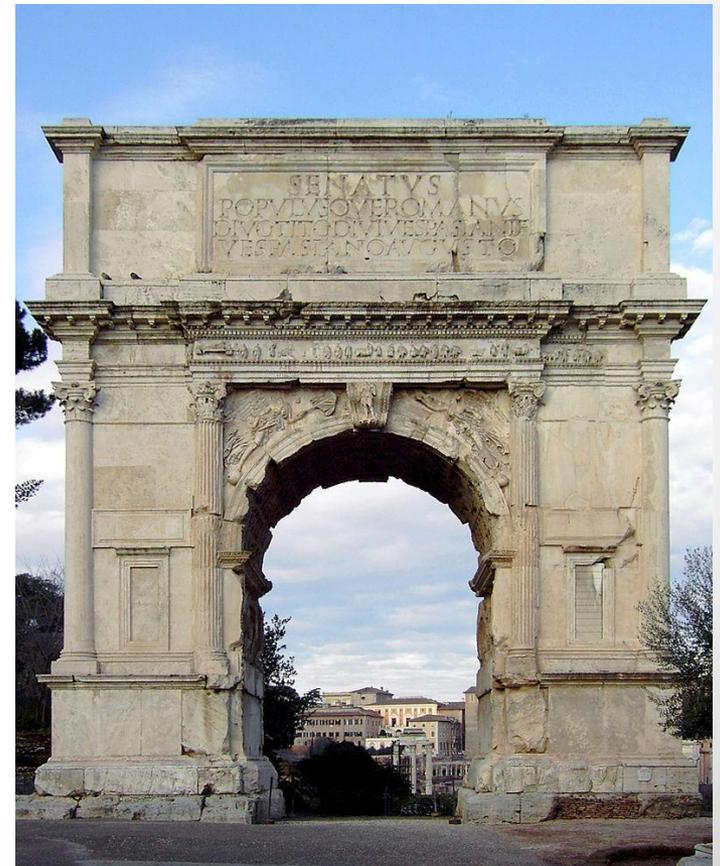
Территорию форума, помимо мемориальных колонн и статуй, со временем начали укрощать многочисленные архитектурные сооружения.

Памятники Римского Форума

Через Римский форум проходит Священная дорога (Виа Сакра), по которой триумфальные процессии двигались к Капитолийскому холму. **На Виа Сакра находится триумфальная арка Тита.**

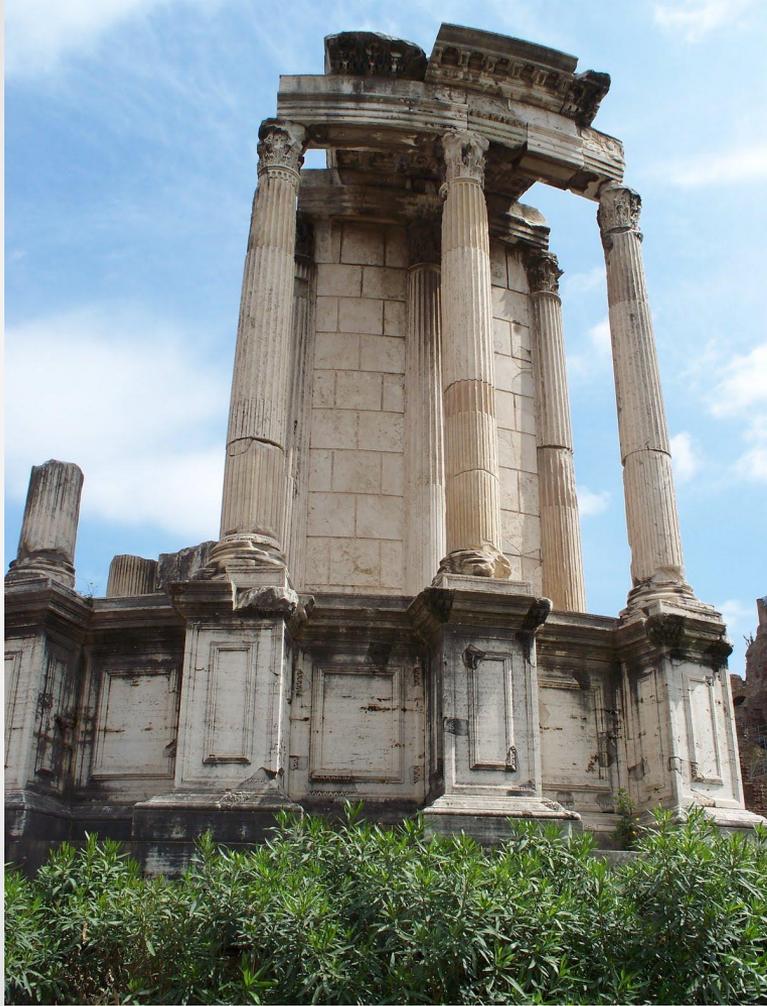
Арка Тита напоминавшая о воинских победах римского оружия, доблести императора и его полководцев, была украшена многочисленными рельефами и увенчана статуями из позолоченной бронзы.

Триумфальные арки имели или один, или три пролета. Боковые пролеты предназначались лишь для пешеходов, всадники и колесницы проезжали через центральный.

Арка Тита

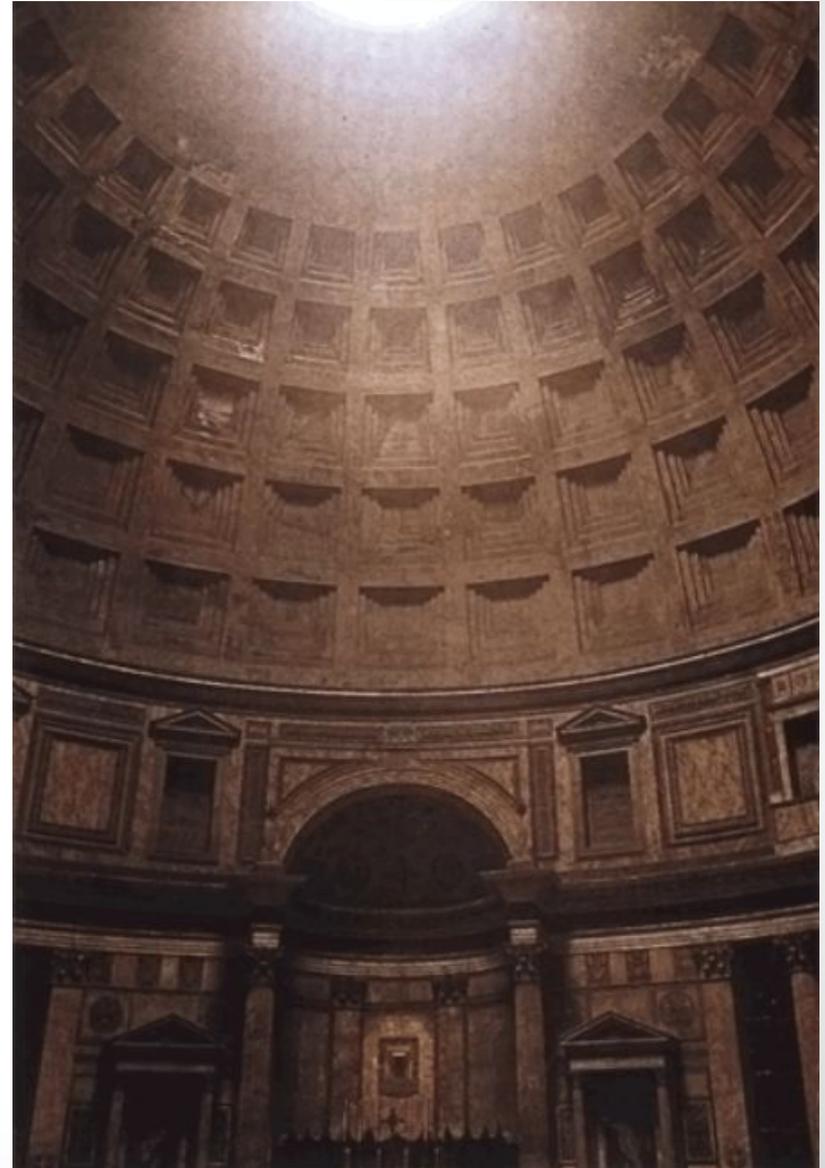
Памятники Римского Форума

Наиболее чтимым и древним святилищем Рима был храм Весты на форуме (VI век до н.э. — I век н.э.). Здесь жрицы-весталки неусыпно поддерживали священный огонь, символизирувавший источник жизни и могущество римского народа. Храм не раз перестраивался. Центрический в плане, он обнесен коринфской колоннадой. Жрицы жили неподалеку, в «Доме весталок», от которого сохранились внушительные руины.

Арка, свод, купол

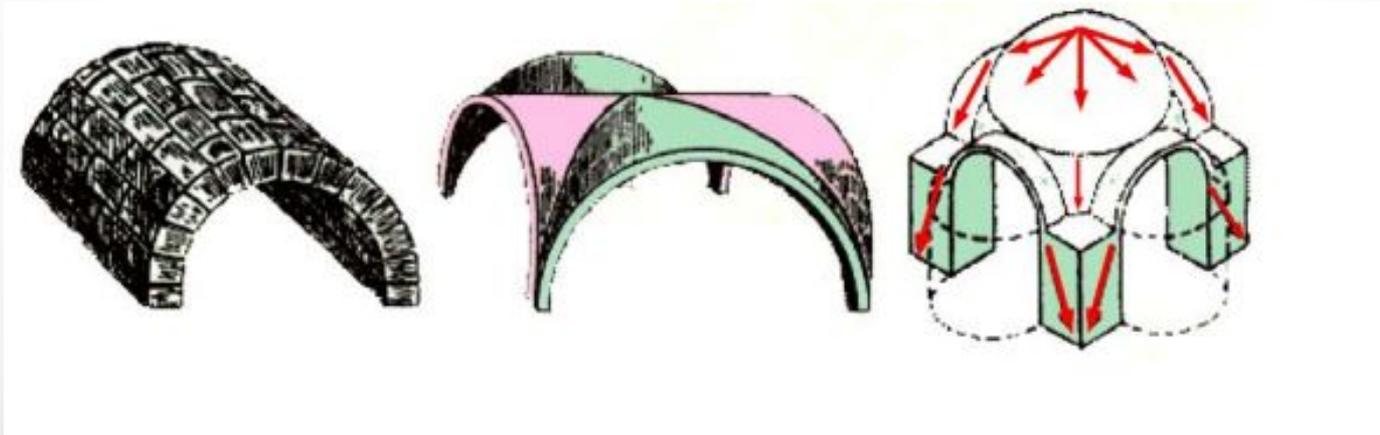
Своды и купола — самые оригинальные создания римских зодчих. Бесспорным шедевром среди них является купол Пантеона — храма всех богов, построенного в 110-125 годах н. э., в годы правления образованного и утонченного императора Адриана.

Арка, свод, купол

Цилиндрические (полуциркульные) и крестовые своды применялись римлянами для перекрытия грандиозных пространств, часто — со сложной внутренней структурой, например, императорских терм.

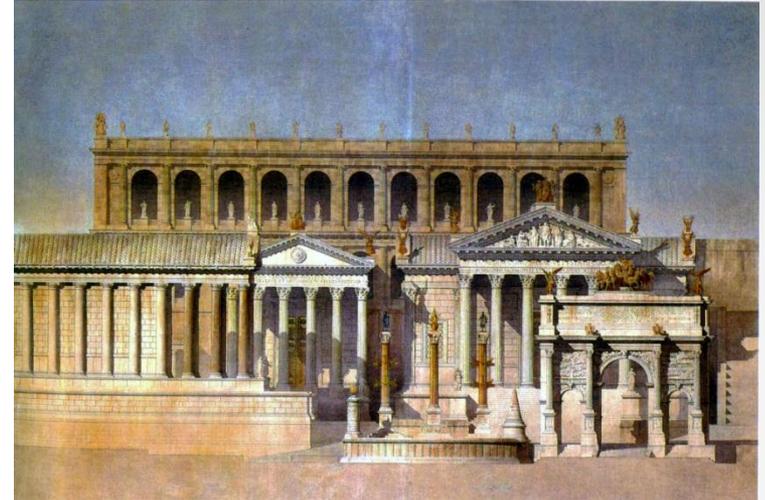
В этих сооружениях к купольным ротондам нередко примыкали обширные залы, галереи и коридоры, разделенные мощными опорами и перекрытые крестовыми сводами. По развалинам этих зданий можно наглядно судить об особенностях римской конструктивной системы.

Архитектура Рима

Архитектура времен Римской империи отличается особой масштабностью форм, которую нельзя объяснить только изменившимися утилитарными потребностями.

Римская архитектура выполняла важную идеологическую функцию. Демонстрируя величие и пышность империи, она воплощала идею мощи, незыблемой прочности, устойчивости и совершенства римской цивилизации.

Оформление интерьеров

Замечательные образцы римской монументальной живописи дошли до нас в хорошем состоянии. Они происходят из интерьеров жилых домов.

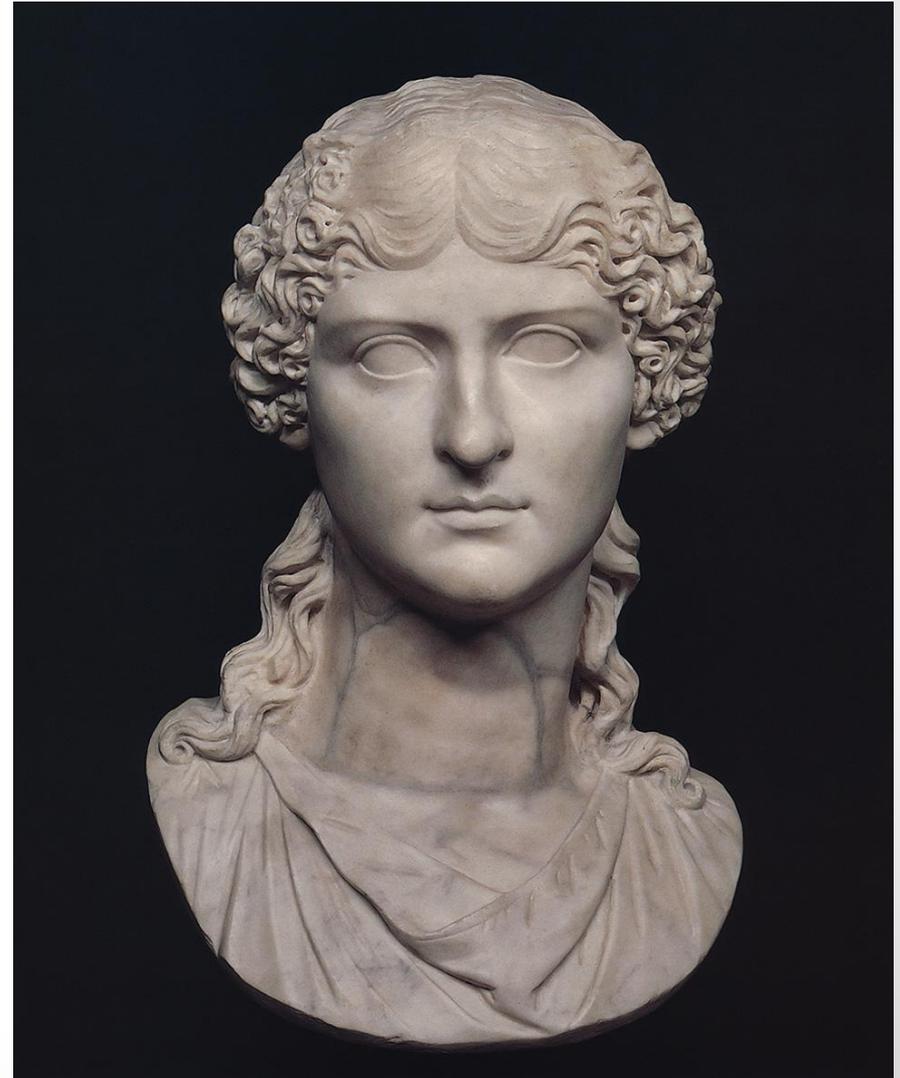
Красивые виллы, стоявшие посреди пышной южной природы, были обильно украшены настенными росписями и мозаичными панно, а также полами, выложенными из мозаики или инкрустированными цветным мрамором.

Декоративные росписи — драгоценное свидетельство высокого уровня развития эллинистической живописи в целом. О том, что своему образу жизни древние римляне уделяли большое внимание, говорят многочисленные и разнообразные предметы убранства интерьера и домашнего обихода.

Скульптура Древнего Рима

Римляне, завоевав Грецию, не переставали восхищаться древнегреческой скульптурой. Они ревностно собирали произведения греческих ваятелей, а также изготавливали много копий с прославленных произведений, служивших украшением богатых жилищ.

Оригинальный, подлинно римский дух проявился, прежде всего, в жанре портрета. Римский портрет представляет **конкретную личность**, прежде всего во всем неповторимом своеобразии ее индивидуальных черт. Передавали эти портреты из поколения в поколения.

Скульптура Древнего Рима

В эпоху республики заказчик предпочитал точное и достоверное изображение. Скульпторы не стремились к идеализации и приукрашиванию образа.

Отреставрированный мраморный рельеф. В этой скульптурной группе ваятель реалистически передал облик супругов и выразил представление о согласии в браке.

Надгробие Катона и Порции. Мрамор. Первые десятилетия I в.

Скульптура Древнего Рима

Повествовательный рельеф.

В период империи особое развитие получила официальная скульптура, задачей которой было сохранение и донесение до потомков памяти о наиболее важных событиях и героях римской истории. **Художественные особенности этой скульптуры — реалистический характер изображения, насыщенность динамикой и светотеневыми контрастами, позволявшими различать формы издали.**

Тематика скульптурных циклов была тесно связана с прославлением побед императора и его полководцев, изображением воинских трофеев и богов — покровителей Римской империи. Торжественным и возвышенным строем отличаются рельефы триумфальных арок и мемориальных колонн.

Мраморный скульптурный портрет фаворита и возлюбленного римского императора Адриана Антиноя в образе бога Диониса с венком из виноградной лозы на голове (Эрмитаж)

Колонна Траяна

Шедевром древнеримской монументальной пропаганды является триумфальная колонна императора Траяна (114 н.э.) высотой почти 30 метров. Ствол колонны покрыт единой лентой скульптурного рельефа, делающей от основания до верха 22 оборота. Этот рельеф представляет собой непрерывное повествование о военных победах Рима на Дунае.

Раннехристианское ИСКУССТВО

После смерти Иисуса Христа — возможно, уже в середине I века — в Риме появились приверженцы новой веры, христианства. Год рождения Христа — по-латыни Anno Domini — стал точкой отсчета современного летосчисления. Начальный этап раннехристианского искусства (которое в XIX веке чаще называли палеохристианским, от греческого *palaios*, «древний») наиболее ярко представлен живописью катакомб.

Живопись катакомб.

Иудаизм, с которым христианство имеет «генетическую» связь, обходится без визуальных образов. Христиане обратились к арсеналу форм языческого искусства, тем более, что художниками чаще всего были мастера, сформировавшиеся в языческой среде.

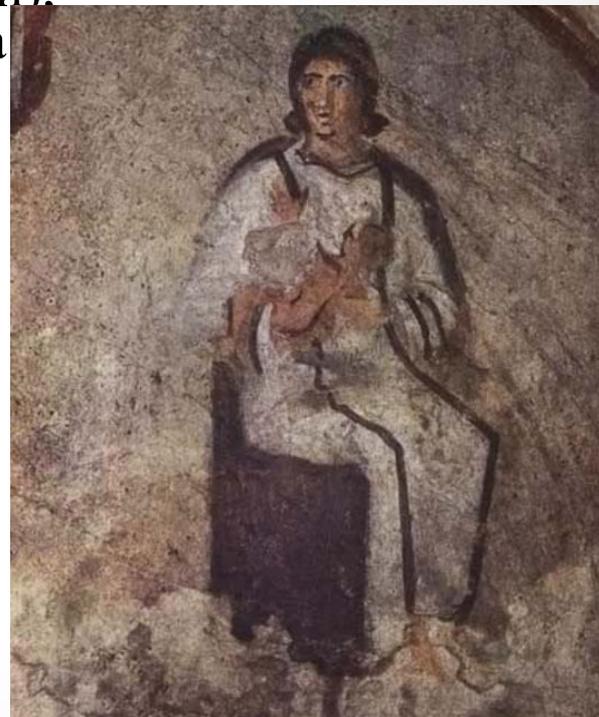
Надлежало лишь наделить заимствованные изобразительные мотивы новым смыслом. Живопись катакомб, где применялись самые простые материалы, отличается схематизмом, крайне обобщенной трактовкой форм и наглядностью образов.

В раннехристианском искусстве сложились такие иконографические типы, как:

- Оранта (стоящая женская фигура с поднятыми вверх, в жесте молитвенного призыва руками).
- Богоматерь (женщина с младенцем на руках).
- Добрый Пастырь (молодой пастух с овцой на плечах), обозначающий Христа, возвращающего в стадо (в лоно церкви) заблудшую овцу (душу).
- Изображение хлеба с рыбой (таинство Евхаристии), голубь с оливковой ветвью, и монограмма Христа были понятны всем верующим.

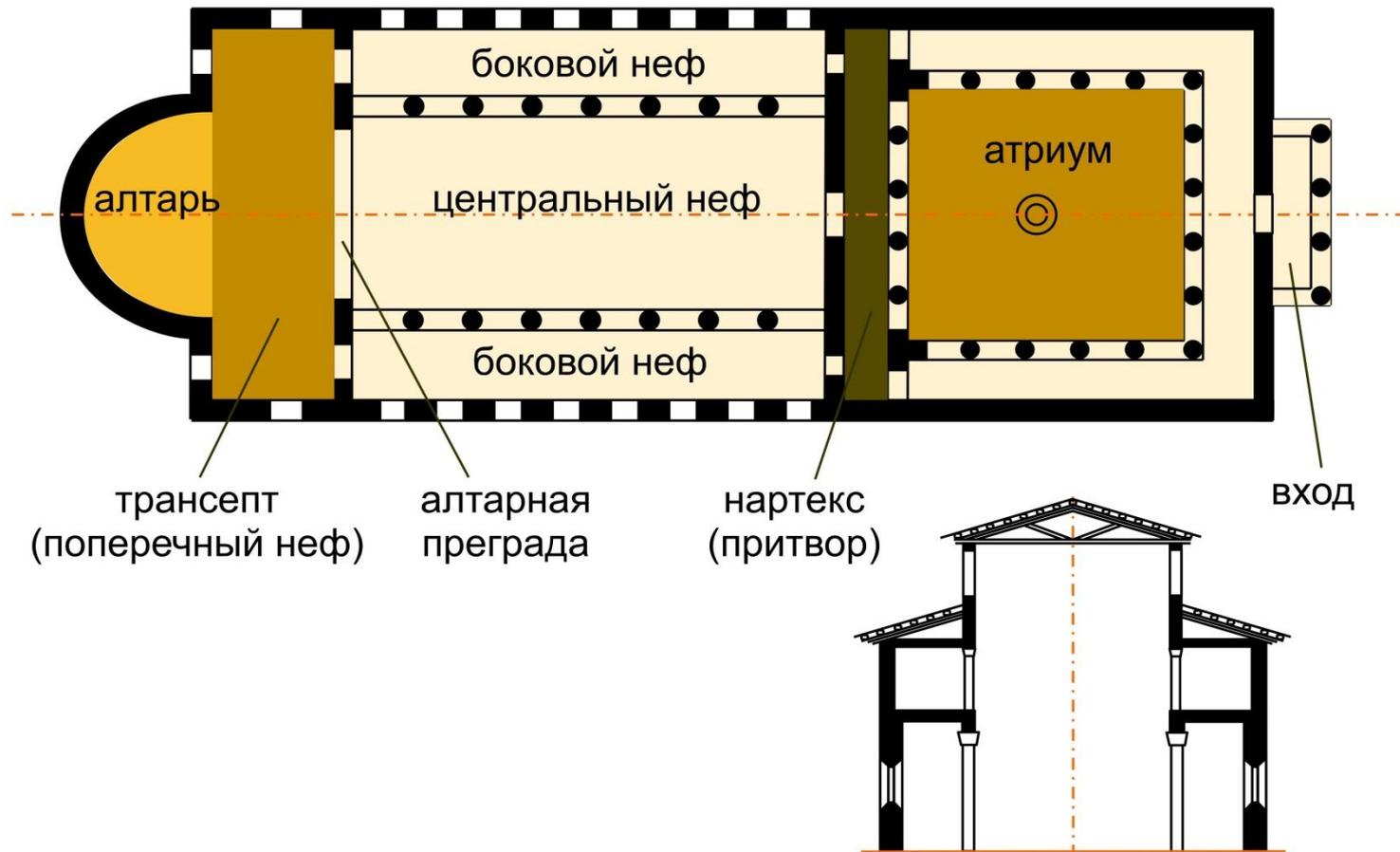

Евхаристические хлеб и рыба в росписях катакомбы Каликста в Риме

Добрый Пастырь •

Базлика

План и конструкция христианской базилики

Базилика — тип строения прямоугольного плана. В развитой форме христианская базилика обычно состоит из нечётного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов. В многонефной базилике нефы разделены продольными рядами колонн или столбов, с самостоятельными покрытиями.

- Тип христианской базилики был вызван к жизни необходимостью вмещать в храм во время божественной службы (литургии) большое количество верующих. В Древнем Риме базилики играли роль общественных зданий. Христианские базилики унаследовали от них вытянутое построение плана и тип перекрытия с рядами колонн, поддерживающих деревянный потолок.
- В языческих базиликах дверные проемы располагались на продольной стороне сооружения. В христианском храме главный вход был с торца здания. Взгляд человека сразу устремлялся к алтарю, расположенному в противоположном конце церкви, и протяженность открывавшегося перед ним пространства символизировала долгий путь души к Богу. Продольные части храма, разделенные колоннадами, были названы **нефами** (лат. Navis — «корабль»).
- Те, кто еще не принял обряд крещения, слушали божественную литургию снаружи. В древних базиликах был предусмотрен внутренний двор.
- Местонахождение алтаря подчеркивала **апсида** — прямоугольный, граненый или по лукруглый выступ здания. Мирянам не разрешалось подходить к алтарю. Алтарную часть от нефа отделяла триумфальная арка, символизировавшая переход от смерти к вечной жизни.
- Грандиозные базилики украшались внутри мозаиками. Особенно искусными мозаичистами были римские мастера.

Здания с центрическим

планом.

В Малой Азии получила распространение форма круглого в плане сооружения. Первоначально это были усыпальницы и крещальни. Храм над могилой христианского мученика назывался мартирий (от греч. *Martyr*, «свидетель»). Позже на Востоке стали строить квадратные в плане церкви, перекрытые куполом на трюмпах или парусах.

На западе Римской империи центрические сооружения были баптистериями (от греч. *Baptisterium*) — местом совершения обряда крещения, при котором новообращенного погружали в купель, находившуюся в центре крещальни.

Византийское искусство

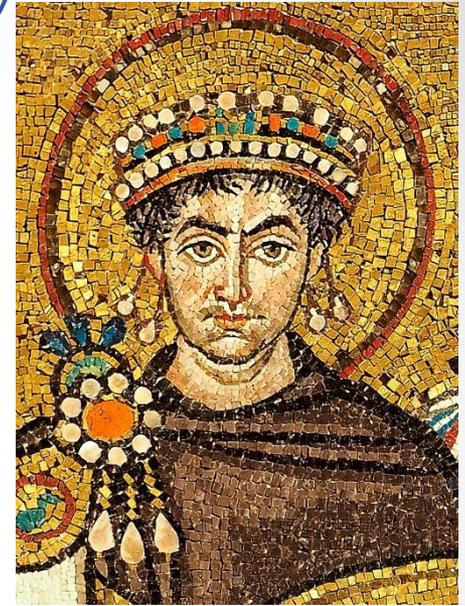
Константинополь, основанный императором Константином на месте бывшей мегарской колонии Византий, с окончательным распадом Римской империи в **395** году стал столицей **Восточной Римской империи** — оплота христианской цивилизации на Востоке. Его жители называли себя римлянами, по-гречески «ромеями», а империю — Ромейской. Первыми ее назвали Византией гуманисты — уже после завоевания государства ромеев турками в 1453 году.

Византийское искусство

Константинополь, с одной стороны, унаследовал и развил высокие художественные традиции Рима, с другой — впитал в себя пышное величие восточных деспотий. О светском строительстве известно лишь по письменным источникам. В церковном зодчестве возобладали храмы центрические или сочетавшие центрический план с принципами базилики, с полусферой купола, гармонично завершавшего внутреннее пространство храма.

Уже в VI веке, в период правления императора Юстиниана, византийское искусство и архитектура достигли расцвета, венцом которого стал храм Святой Софии в Константинополе. Одновременно с ним в Равенне (с IV века центр Западной Римской империи) был возведен один из ярчайших архитектурных шедевров — церковь Сан-Витале (526-547).

Юстиниан I

Храм Святой Софии

Византийское искусство

Интерьер храма поражает своим великолепием и богатством архитектурного убранства, а также световыми эффектами.

Насыщенный контраст света и тени, мозаики, сияющие глубокими, звучными цветами и золотом, ажурная резьба мраморных капителей и парапетов создают утонченный и чарующий образ, исполненный таинственности и сказочной восточной роскоши.

Таинственное мерцание красочного убранства в интерьере церкви Сан-Витале усиливают эффекты освещения. Свет проникает через окна, в которые вставлено не стекло, а полупрозрачные алебастровые плиты.

Мозаичная техника, которой в совершенстве владели византийские художники, восходит к античной, широко распространенной на территориях Римской империи.

Однако, вместо кубиков цветного мрамора, которые применялись в античности, византийские мозаичисты обратились к использованию смальты — цветного непрозрачного стекла, отливающего всеми цветами радуги и золотом

Византийское искусство

Мозаика в конхе апсиды изображает Христа, восседающего на сфере (она символизирует мир) в окружении ангелов, а также реальных исторических лиц — патрона храма Святого Виталия, принимающего венец от Христа, и равеннского архиепископа Экклезия, подносящего модель церкви. Христос представлен юным и безбородым, что характерно для первых веков христианства.

Он облачен в пурпурную тунику, окаймленную золотом и усыпанную звездами, — одежду, подобающую императору. Его поза напоминает позу римского императора, восседающего на троне. В правой руке Христос держит царскую диадему, в левой — Евангелие. У подножия сферы-трона видны четыре живительных потока, питающих усыпанный лилиями луг, — символ четырех концов света, куда распространяется учение Христа.

Византийское искусство

Язык форм, разработанный в Византии, служил выражению определенных идей. Лица еще сохраняют черты портретности, но в них появились признаки застылости. Фронтальные фигуры выстроены в ряд параллельно передней плоскости. **За складками одежд не чувствуется тела, жесты фигур и рисунок складок подчинены отвлеченному линейному ритму. Условность и спиритуализм образов, характерный аскетизм лиц, плоскостная трактовка неподвижных фигур, словно пребывающих в ирреальном пространстве, — основные признаки византийской живописи, ориентированной на отображение высшей духовной реальности.**

