

ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИСКУССТВА

- **Концепция подражания (имитативная).** Это наиболее ранний взгляд на проблему происхождения искусства, характерный еще для античных мыслителей, которые опирались в своих эстетических воззрениях на понятие «мимесиса» — подражания (природе). Так, материалист Демокрит считал, что искусство возникает из непосредственного подражания животным. Например, пению люди научились у певчих птиц — лебедя и соловья. Мистик же Пифагор полагал, что искусство подражает «гармонии небесных сфер», то есть музыке, мистическим образом пронизывающей весь универсум.

КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИСКУССТВА

- ▣ **Биологизаторские концепции.** Эти концепции называются так потому, что они сводят существо социальных и культурных отношений и факторов, инициирующих появление искусства, почти исключительно к биологическим явлениям и процессам. Наиболее прямолинейно в этом отношении рассуждали ученые в основном XIX века, вдохновлявшиеся эволюционной теорией Ч. Дарвина – прорывной для биологии, но очевидно малопригодной применительно к социальным и гуманитарным дисциплинам. Они рассматривали искусство как проявление «инстинкта украшения», средство полового привлечения

КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИСКУССТВА

- ▣ **3. Трудовая концепция.** Наиболее обстоятельно данный подход разработан в марксистской традиции. Поэтому трудовая концепция (теория) происхождения искусства долгие годы безоговорочно признавалась отечественным (тогда – советским) искусствознанием. К. Маркс и Ф. Энгельс – «создатели подлинно научной эстетики», как сказано в работе одного видного советского философа и теоретика искусства, – учили, что в качестве импульса для возникновения искусства выступает труд. Искусство в своих истоках было одной из сторон труда, развившегося до определенной степени сознательности.

КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИСКУССТВА

4. Игровая концепция. Сторонники игровой концепции происхождения искусства полагают, что первым и определяющим стимулом художественного творчества было стремление человека к игре.

Философско-культурологические игровые теории появляются еще в XVIII веке у И. Канта и Ф. Шиллера. Однако если говорить о XX столетии, то наиболее полно и ярко игровая теория культуры в целом и искусства в частности проявилась в труде нидерландского историка и теоретика культуры Й. Хейзинги «*Homo ludens. Человек играющий*».

КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИСКУССТВА

- ▣ **5. Религиозно-магическая концепция.** Согласно этой концепции истоком искусства стали религиозные и магические верования, вписанные в «ритуально-мифологические сценарии» (М. Элиаде) и целые обрядово-ритуальные комплексы, которые разрабатывались архаическими коллективами. Данные этнографии и культурной антропологии подтверждают, что различные изображения, танцы, разного рода драматические действия имели чрезвычайно большое значение для первобытных сообществ. Они носили сакральный и в то же время вполне практический характер, будучи призванными, например, принести удачу на охоте или, скажем, вызвать дождь в период продолжительной засухи

ПЕРИОДИЗАЦИЯ

Сейчас наука меняет свое мнение о возрасте земли и временные рамки меняются, но мы будем изучать по общепринятым названиям периодов.

1. Каменный век

1.1 Древнекаменный век – Палеолит. ... до 10 тыс. до н.э.

1.2 Среднекаменный век – Мезолит. 10 – 6 тыс. до н.э.

1.3 Новокаменный век – Неолит. С 6 – по 2 тыс. до н.э.

2. Эпоха бронзы. 2 тыс. до н.э.

3. Эпоха железа. 1 тыс. до н.э.

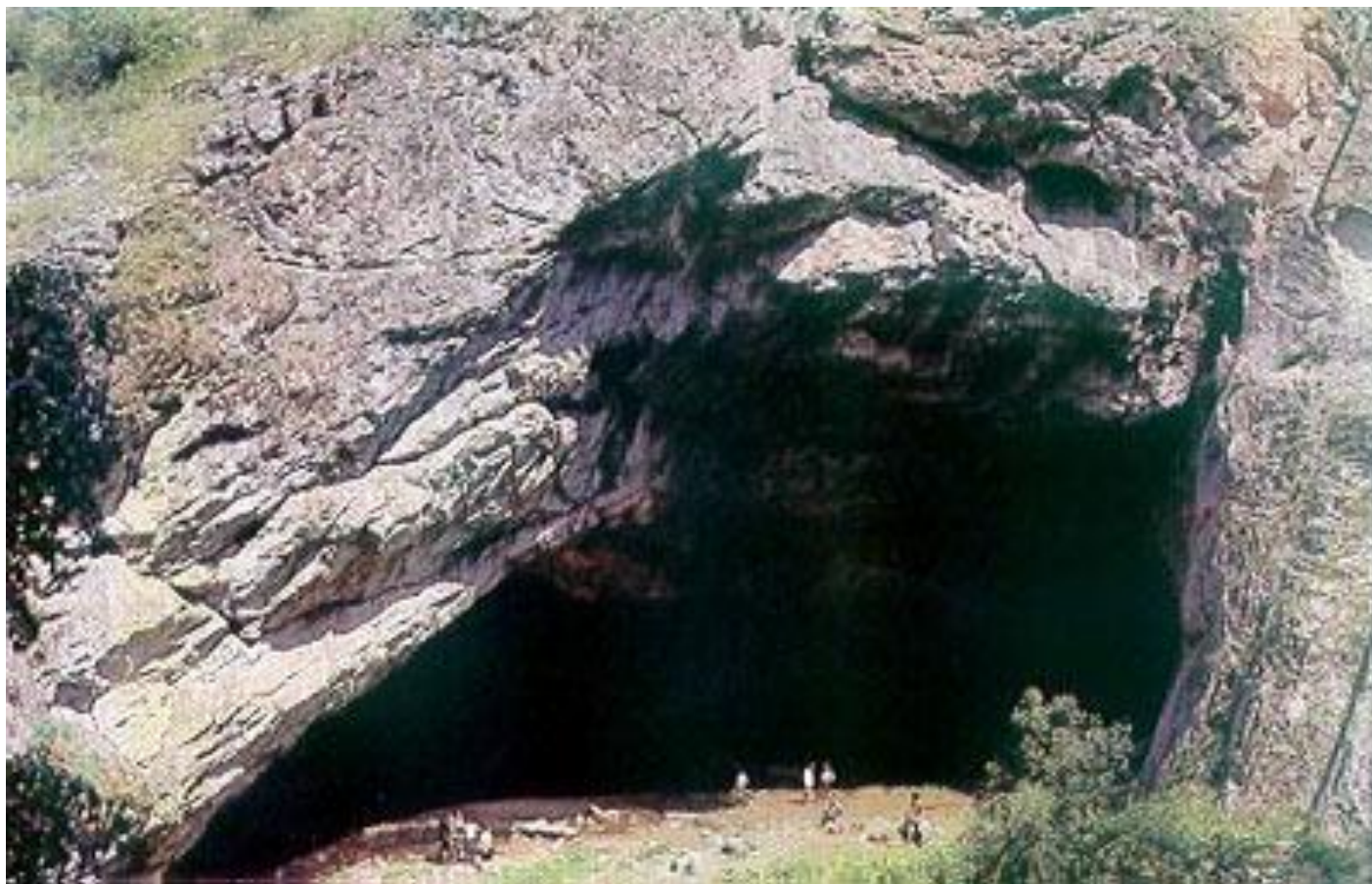
ПАЛЕОЛИТ

Орудия труда изготовляли из камня; отсюда и название эпохи - каменный век.

1. Древний или нижний палеолит. до 150 тыс. до н.э.
2. Средний палеолит. 150 – 35 тыс. до н.э.
3. Верхний или поздний палеолит. 35 – 10 тыс. до н.э.
 - 3.1 Ориньяк-Солютрейский период. 35 – 20 тыс. до н.э.
 - 3.2. Период Мадлен. 20 – 10 тыс. до н.э

Первые рисунки времен палеолита (древний каменный век, 35–10 тыс. до н.э.) были обнаружены в конце 19 в. испанским археологом-любителем графом Марселино де Саутуолой в трех километрах от его родового поместья, в пещере Альтамира.

Поздний Палеолит (эпоха Мадлен 20 – 10 тыс.лет до н.э.).

На своде пещерной камеры Альтамиры изображено целое стадо крупных, близко расположенных друг к другу бизонов.

Всего на своде изображено 23 фигуры, если не принимать во внимание те, от которых сохранились лишь контуры.

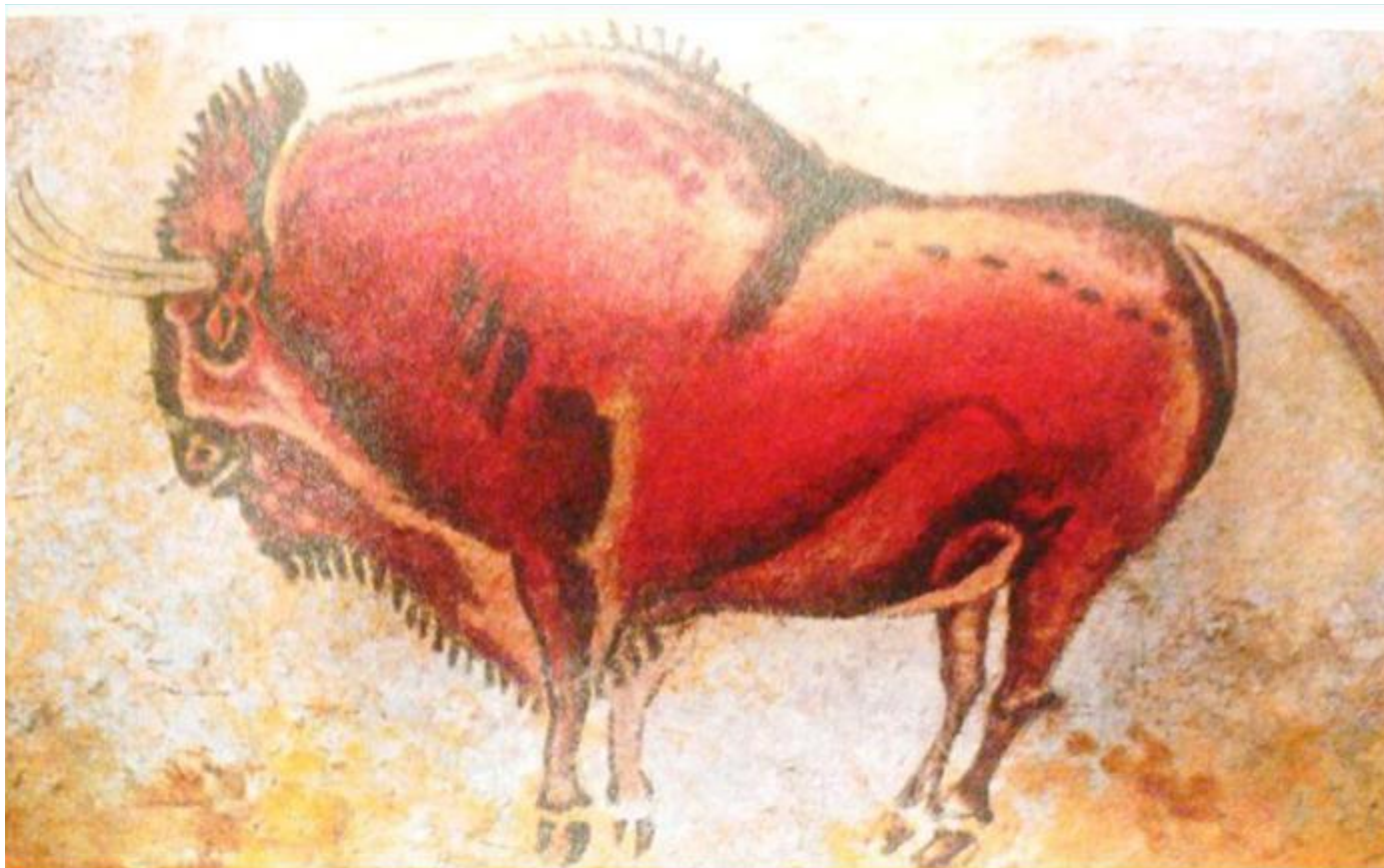

Фрагмент. Бизон. Пещера Альтамира. Испания.

При открытии пещеры считали, что это имитация охоты – магический смысл изображения. Но на сегодняшний день есть версии, что целью было искусство. Зверь был необходим человеку, но он был страшен и трудноуловим.

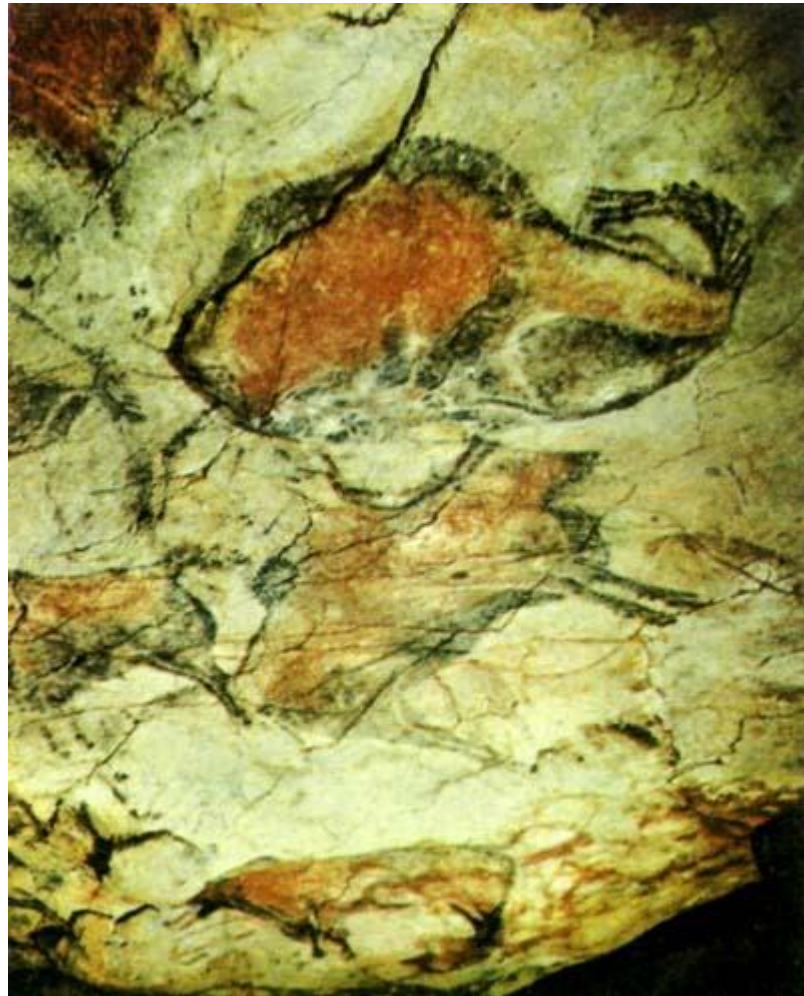

Фрагмент. Бык. Альтамира. Испания. Поздний Палеолит.
Напряженная остановка зверя. Использовали естественный рельеф
камня, изображали на выпуклости стены.

ФРАГМЕНТ. БИЗОНЫ. АЛЬТАМИРА. ИСПАНИЯ. ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ.

Переход к
полихромному
искусству, более темная
обводка.

ПЕЩЕРА ФОН-ДЕ-ГОМ. ФРАНЦИЯ

Поздний Палеолит.
Характерны силуэтные изображения, намеренное искажение, утрирование пропорций. На стенах и сводах небольших залов пещеры Фон-де-Гом нанесено по меньшей мере около 80 рисунков, в основном бизоны, две фигуры мамонтов и даже волк.

**Пасущийся олень. Фон-де-Гом. Франция.
Поздний Палеолит.**

Изображение рогов в перспективе. Олени в это время (конец эпохи Мадлен) вытеснили других животных.

ФРАГМЕНТ. БИЗОН. ФОН-ДЕ-ГОМ. ФРАНЦИЯ. ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ.

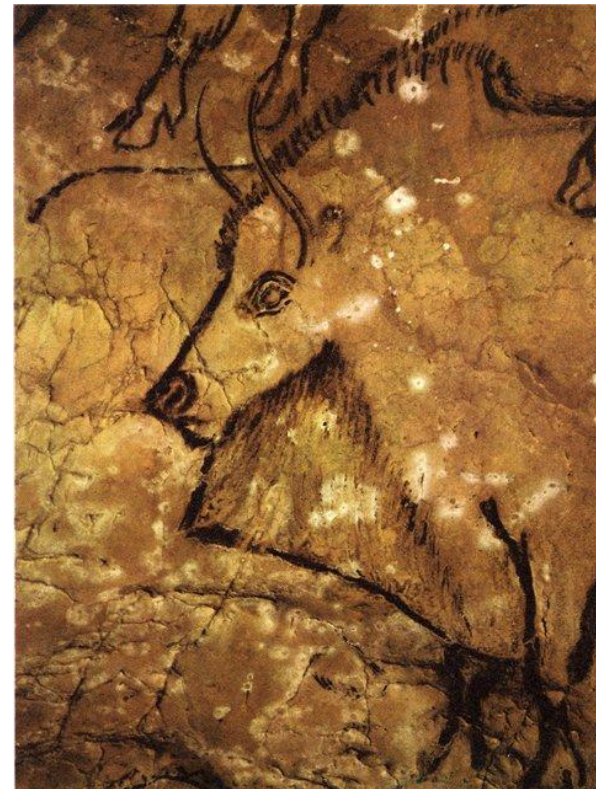
Подчеркнут горб и гребень на голове. Перекрытие одного изображения другим — полипсест. Детальная проработка. Декоративное решение хвоста. Изображение домиков.

ПЕЩЕРА НИО. ФРАНЦИЯ

Поздний Палеолит.

Круглый зал с рисунками. В пещере нет изображений мамонтов и др. животных ледниковой фауны.

Лошадь. Нио. Франция. Поздний ПАЛЕОЛИТ.

Изображена с 4-мя ногами.
Силуэт обведен черной
краской, внутри
заретушировано желтым.
Характер лошадки типа пони.

КАМЕННЫЙ БАРАН. НИО. ФРАНЦИЯ. ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ.

Частично контурное изображение, сверху прорисована шкура.

Бизон. Нио. Нио. Франция. Поздний Палеолит.

Среди изображений больше всего бизонов. Некоторые из них показаны ранеными, стрелами черного и красного цвета.

ПЕЩЕРА ЛАСКО. ФРАНЦИЯ.

Поздний Палеолит (эпоха Мадлен, 18 – 15 тыс. л.до н. э.).

Называют первобытной Сикстинской капеллой.

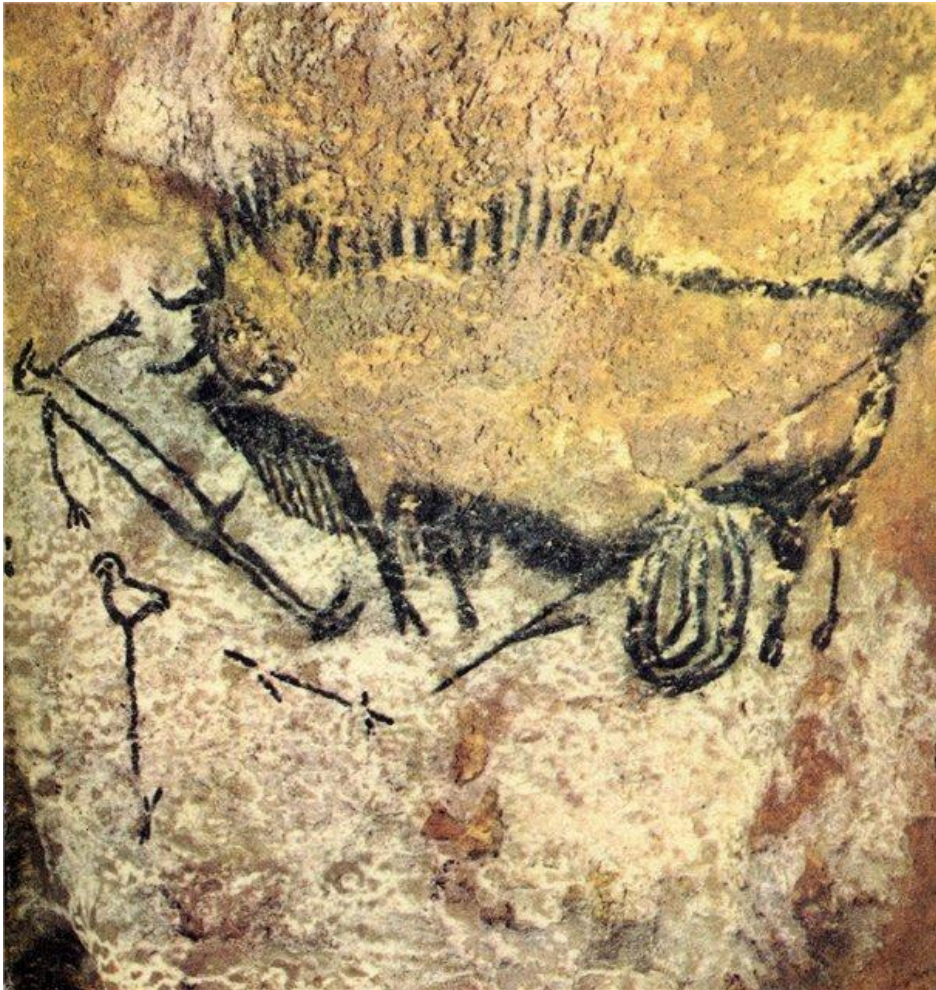
Состоит из нескольких больших помещений: ротонда; основная галерея; проход; апсида.

Красочные изображения на известковой белой поверхности пещеры.

Сильно утрированы пропорции: большие шеи и животы.

Контурные и силуэтный рисунки. Четкие изображения без наслоений. Большое количество мужских и женских знаков (прямоугольник и много точек).

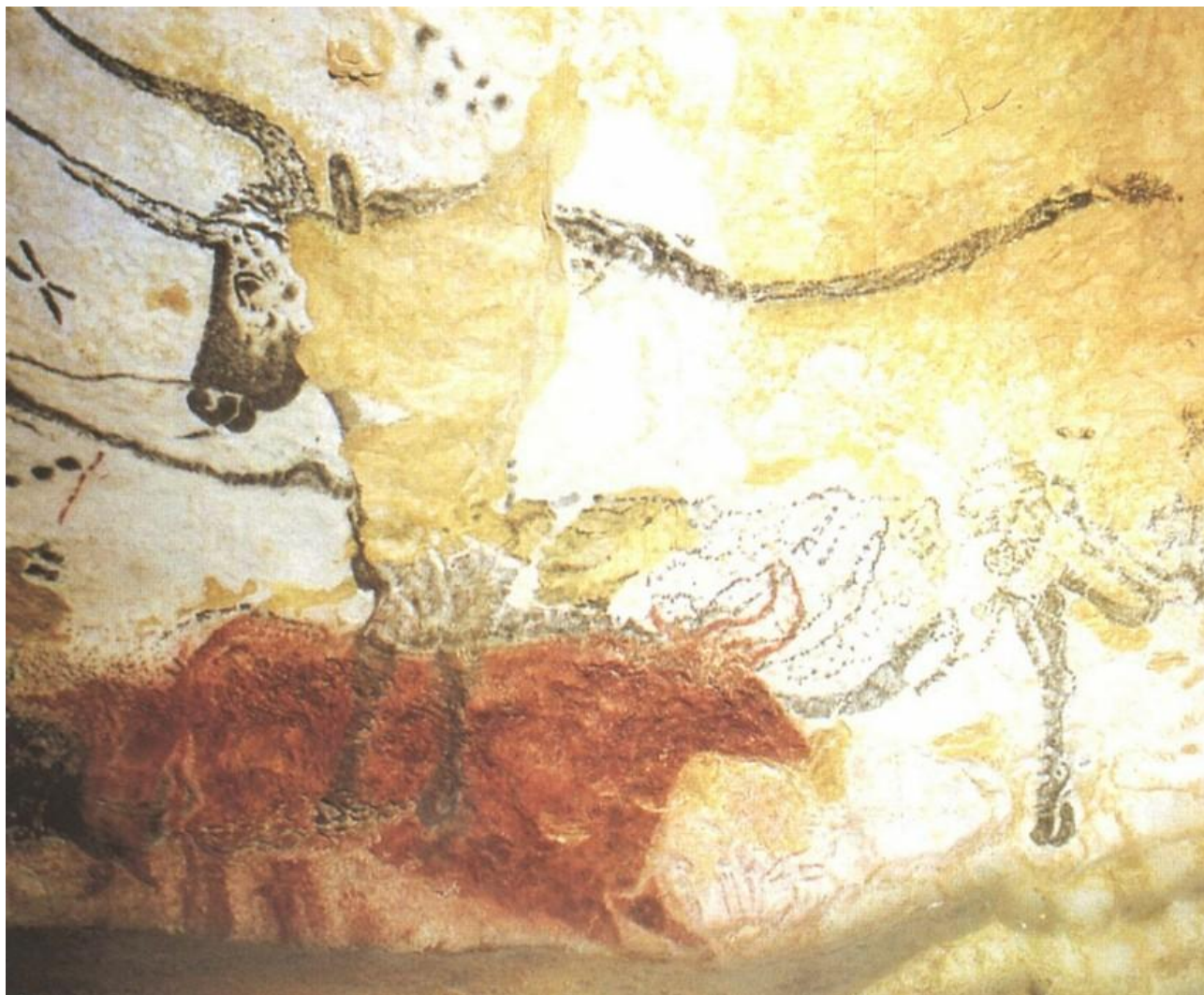

**Сцена охоты. Ласко. Франция.
Поздний Палеолит.**

Жанровое изображение. Убитый
копьем бык боднул человека с
птичьей головой. Рядом на
палочке птица – может его душа.

**Бизон. Ласко.
Франция. Поздний
Палеолит.**

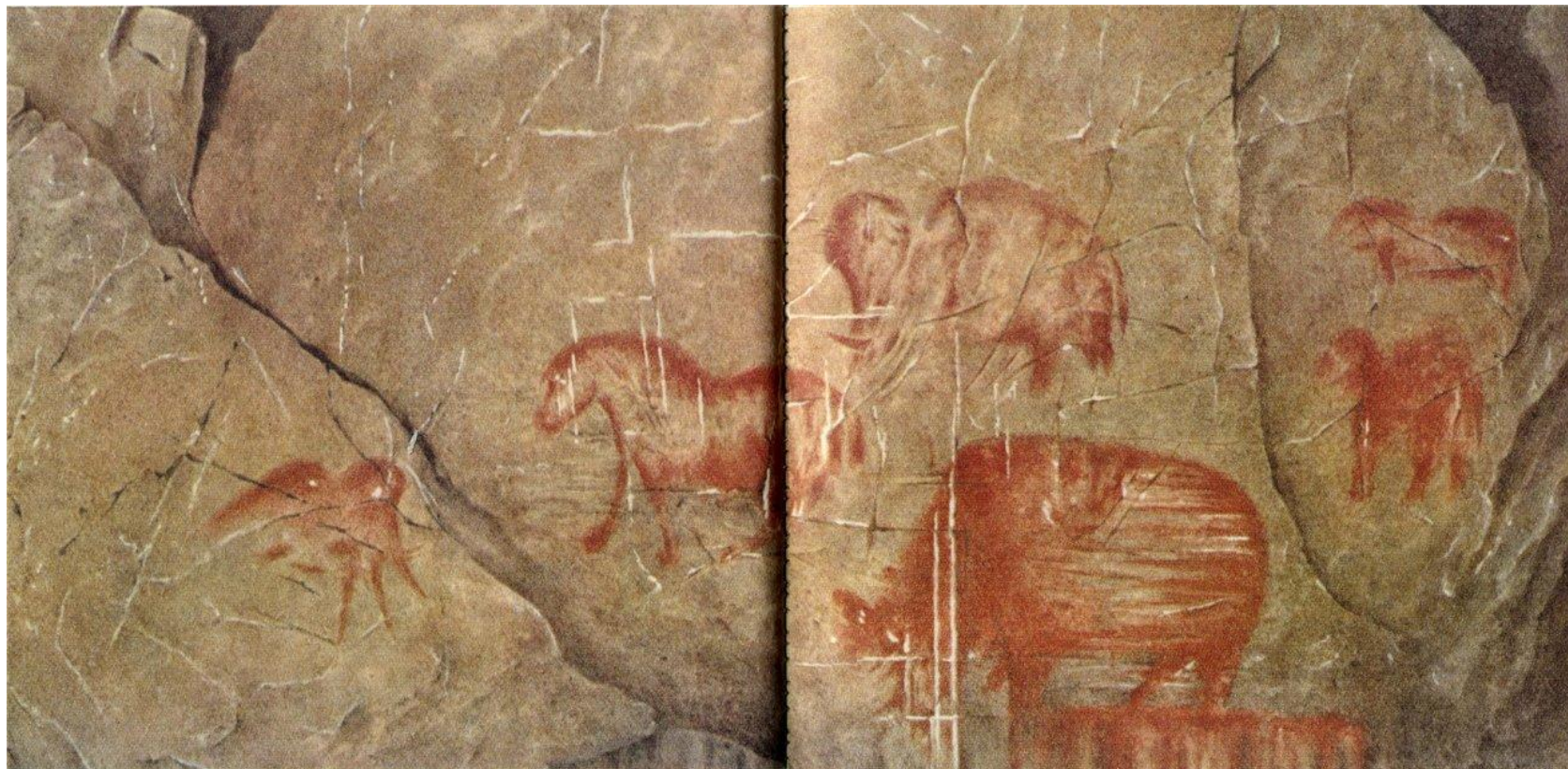

**Лошадь. Ласко.
Франция. Поздний
Палеолит.**

КАПОВА ПЕЩЕРА — на Юж. м Урале, на р. Белая. Образовалась в известняках и доломитах. Коридоры и гроты расположены двумя этажами. Общая длина свыше 2 км. На стенах - позднепалеолитические живописные изображения мамонтов, носорогов

СКУЛЬПТУРА ПАЛЕОЛИТА

Искусство малых форм или мобильное искусство (мелкая пластика)

Неотъемлемую часть искусства эпохи Палеолита составляют предметы, которые принято называть «мелкая пластика».

Это - три типа объектов:

1. Статуэтки и иные объемные изделия, вырезанные из мягкого камня или из других материалов (рог, бивень мамонта).

2. Уплощенные предметы с гравировками и росписями.

3. Рельефы в пещерах, гротах и под природными навесами.

Рельеф выбивался глубоким контуром или стесывался фон вокруг изображения.

**Олени, переплывающие реку. Фрагмент. Резьба по кости.
Франция. Поздний палеолит (мадленский период).**

Одной из первых находок, называемых мелкой пластикой, была костяная пластина из грота Шаффо с изображениями двух ланей или оленух.

"ВЕНЕРА С КУБКОМ". БАРЕЛЬЕФ. ФРАНЦИЯ. ВЕРХНИЙ (ПОЗДНИЙ) ПАЛЕОЛИТ.

Богиня ледяного периода.
Канон изображения – фигура
вписана в ромб, а живот и грудь
– в круг.

Большинство из этих фигурок
небольших размеров: от 4 до 17
см. Делалась из камня или
бивней мамонта. Их самым
заметным отличительным
признаком является
преувеличенная "дородность",
они изображают женщин с
грузными фигурами.

«Виллендорфская Венера». Известняк. Виллендорф, Нижняя Австрия. Поздний палеолит.

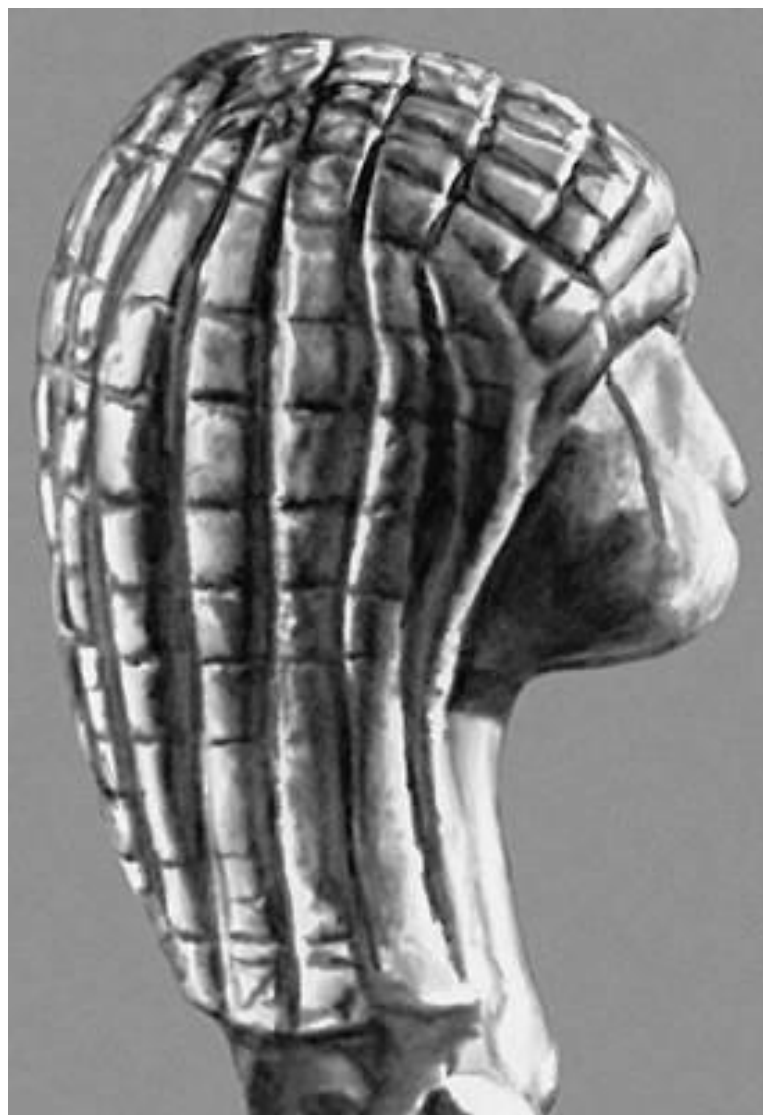
Практически все, кто изучал палеолитические женские статуэтки, с теми или иными различиями в деталях, объясняют их как культовые предметы, амулеты, идолы и т.п., отражающие идею материнства и плодородия.

Компактная композиция, нет черт лица.

**«Дама в капюшоне из
Брассемпуи». Франция.
Поздний палеолит. Кость
мамонта.**

Проработаны черты лица и
прическа.

В Сибири, в Прибайкалье была найдена целая серия своеобразных статуэток совершенно иного стилистического облика. Наряду с такими же, как в Европе, грузными фигурками обнаженных женщин, здесь есть статуэтки стройных, вытянутых пропорций и, в отличие от европейских, они изображены одетыми в глухие, скорее всего меховые одежды, похожие на "комбинезоны". Это находки на стоянках Буреть на р.Ангаре и Мальта.

Мезолит

(Среднекаменный век) 10 – 6 тыс. до н.э.

Перемена в области искусства:

главным героям изображения становится не отдельный зверь, а люди в каком-либо действии.

Задача не в правдоподобном, точном изображении отдельных фигур, а в передаче действия, движения.

Часто изображаются многофигурные охоты, появляются сцены сбора меда, культовые танцы.

Меняется характер изображения – вместо реалистичного и полихромного оно становится схематичным и силуэтным. Используются локальные цвета - красный или черный.

**Сборщица меда из улья,
окруженная роем пчел.
Испания. Мезолит.**

В эпоху мезолита появляются петроглифы.

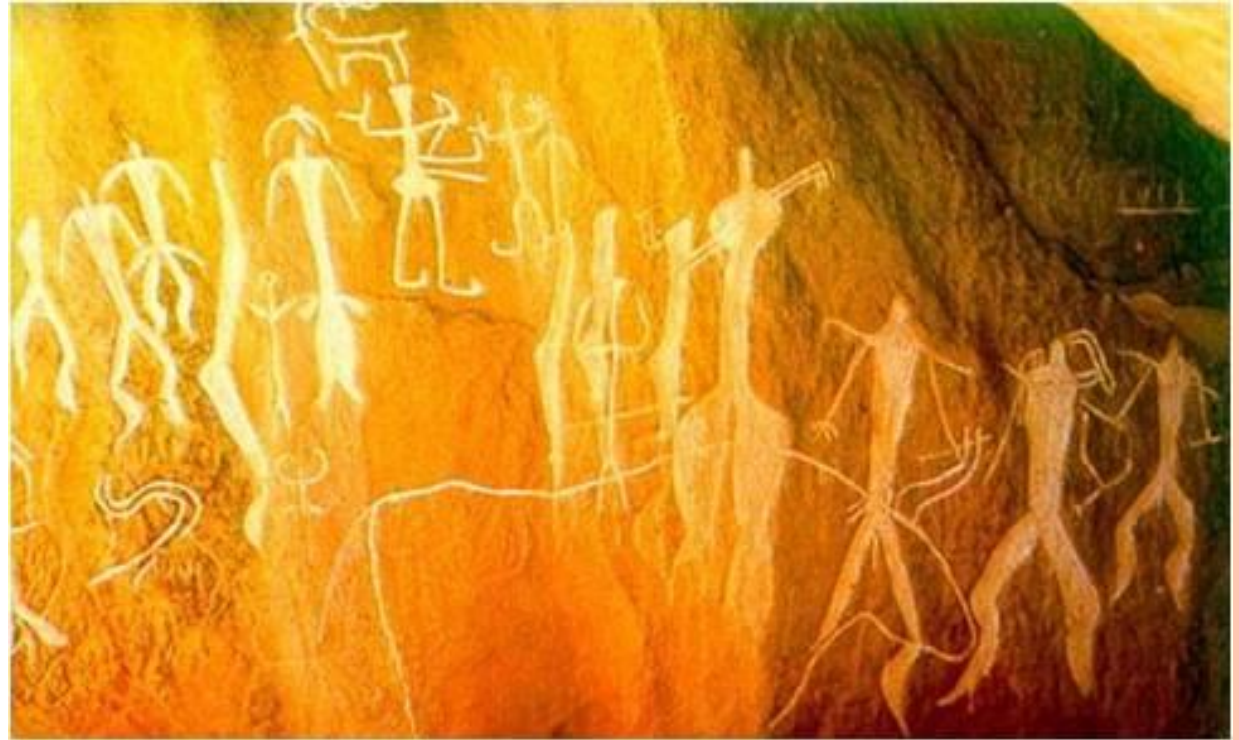
Петроглифы – это выбитые, вырезанные или процарапанные наскальные изображения.

При высекании рисунка древние художники сбивали острым орудием верхнюю, более темную часть горной породы, и поэтому изображения заметно выделяются на фоне скалы.

Каменная могила. Юг Украины. Общий вид и петроглифы. Мезоли

КОБЫСТАН (ГОБУСТАН). АЗЕРБАЙДЖАН. МЕЗОЛИТ.

На скалах этих гор находится много разновременных петроглифов. Большинство из них было открыто в 1939 г. Наибольший интерес и известность получили крупные (больше 1 м) изображения женских и мужских фигур, сделанные глубокими резными линиями. Много изображений животных: быков, хищников и даже пресмыкающихся и насекомых.

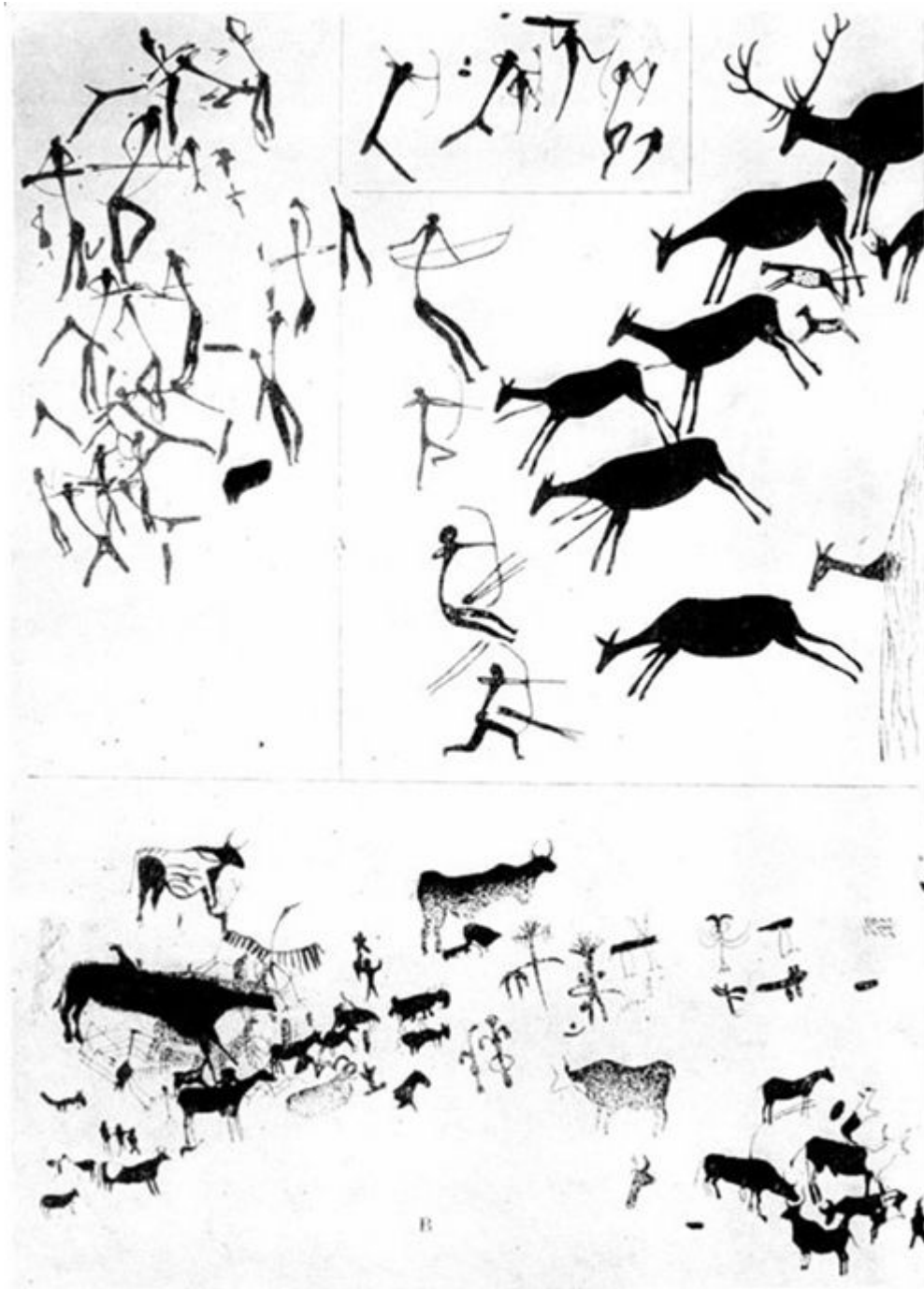
ГРОТ ЗАРАУТ-КАМАР

В горах Узбекистана, на высоте около 2000 м над уровнем моря, находится широко известный не только среди специалистов-археологов памятник - грот Зараут-Камар. Расписные изображения были открыты в 1939 г. местным охотником И.Ф.Ламаевым. Роспись в гроте сделана охрой разных оттенков (от красно-коричневой до лиловой) и представляет собой четыре группы изображений, в которых участвуют антропоморфные фигуры и быки

СЦЕНА ОХОТЫ. ИСПАНИЯ.

НЕОЛИТ

(НОВОКАМЕННЫЙ ВЕК)

с 6 по 2 тыс. до н.э.

Достижения и занятия

1. Новые черты общественной жизни людей:

- Переход от матриархата к патриархату.
- В конце эпохи в некоторых местах (Передняя Азия, Египет, Индия) сложилась новая формация классового общества, то есть началось социальное расслоение, переход от родового-общинного строя к классовому обществу.
- В это время начинают строиться города. Одним из самых древних городов считается Иерихон.
- Некоторые города были хорошо укреплены, что говорит о существовании в то время организованных войн.
- Стали появляться армии и профессиональные воины.
- Можно вполне сказать, что с эпохой неолита связано начало формирования древних цивилизаций.

2. Началось разделение труда, формирование технологий:
- Главное – простое собирательство и охота как основные источники пропитания постепенно сменяются земледелием и скотоводством.

Неолит называют «веком отполированного камня». В эту эпоху каменные орудия не просто обкалывались, но уже выпиливались, шлифовались, сверлились, затачивались.

- В число важнейших орудий в неолите входит топор, ранее неизвестный.

развиваются прядение и ткачество.

- В оформлении домашней утвари начинают появляться образы животных.

Топор в форме лосиной головы. Полированный камень. Неолит. Исторический музей. Стокгольм.

Деревянный ковш из Горбуновского торфяника близ Нижнего Тагила. Неолит.

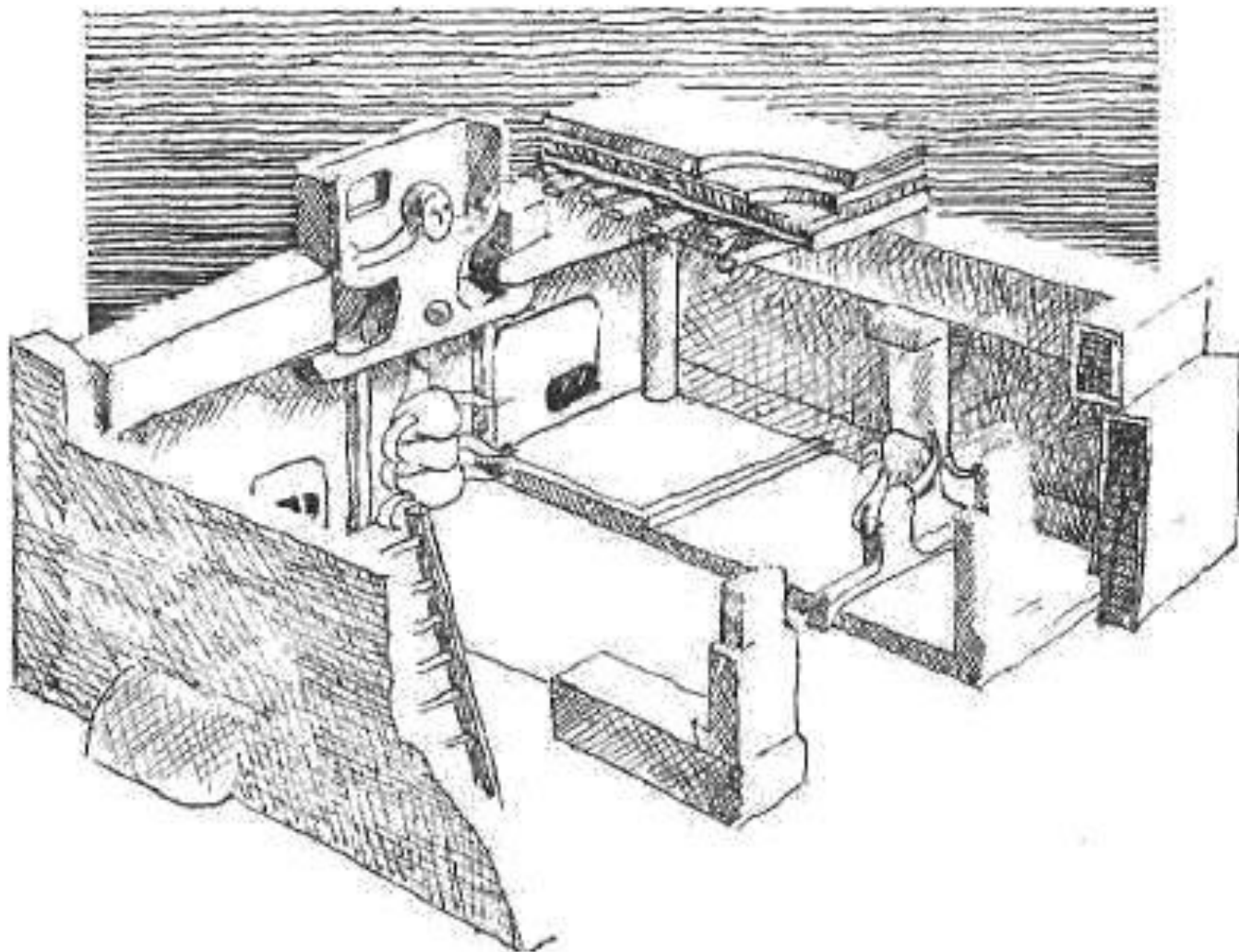

Для неолита лесной зоны рыболовство становится одним из ведущих видов хозяйства. Активное рыболовство способствовало созданию определённых запасов, что в сочетании с охотой на зверя давало возможность жить на одном месте круглый год. Переход к оседлому образу жизни привёл к появлению керамики.

Появление керамики – один из основных признаков неолитической эпохи.

Дом в ЧАТАЛ-ГУЮКЕ. РЕКОНСТРУКЦИЯ.

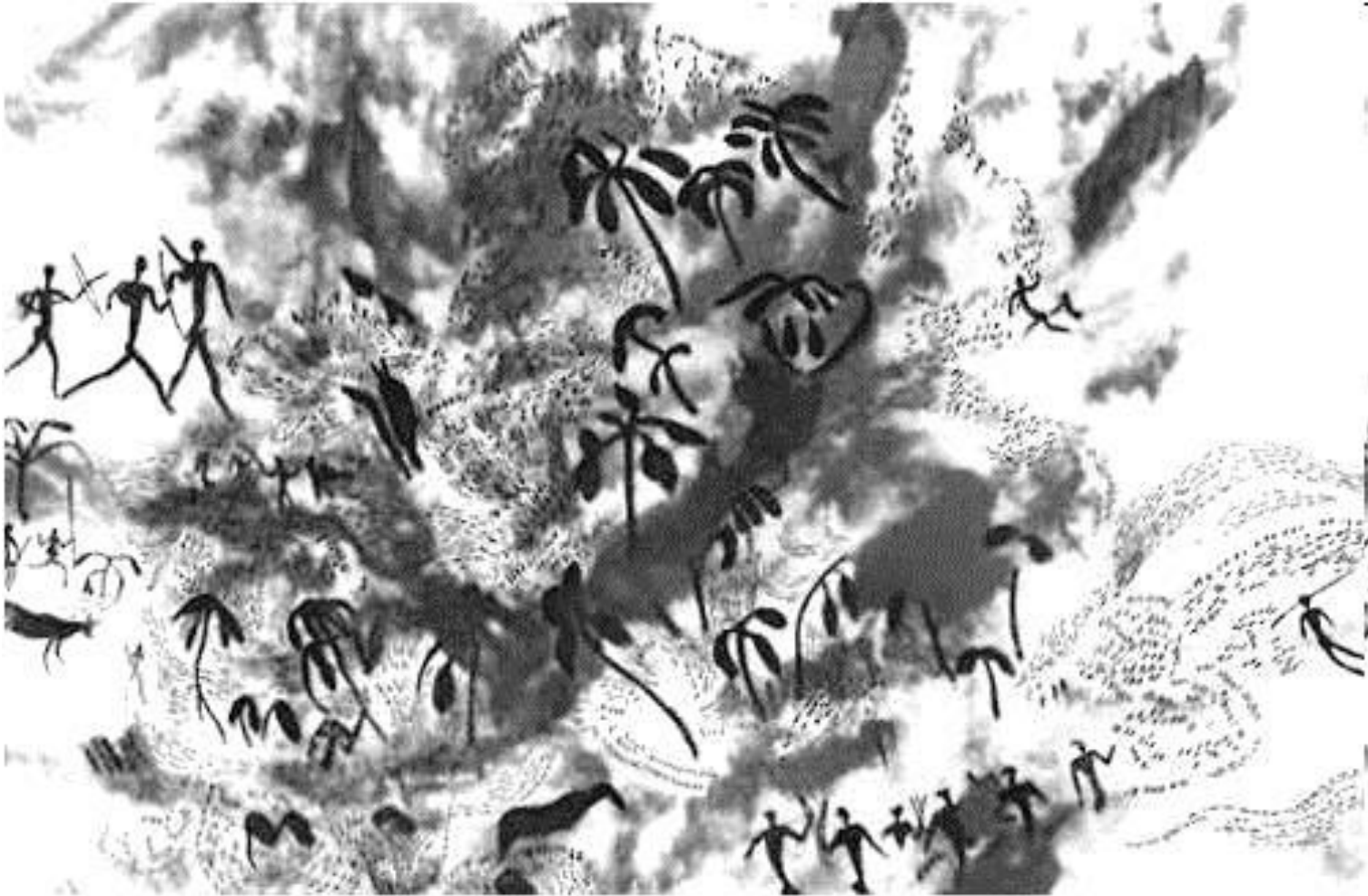

Главное божество Чатал-Гююка.

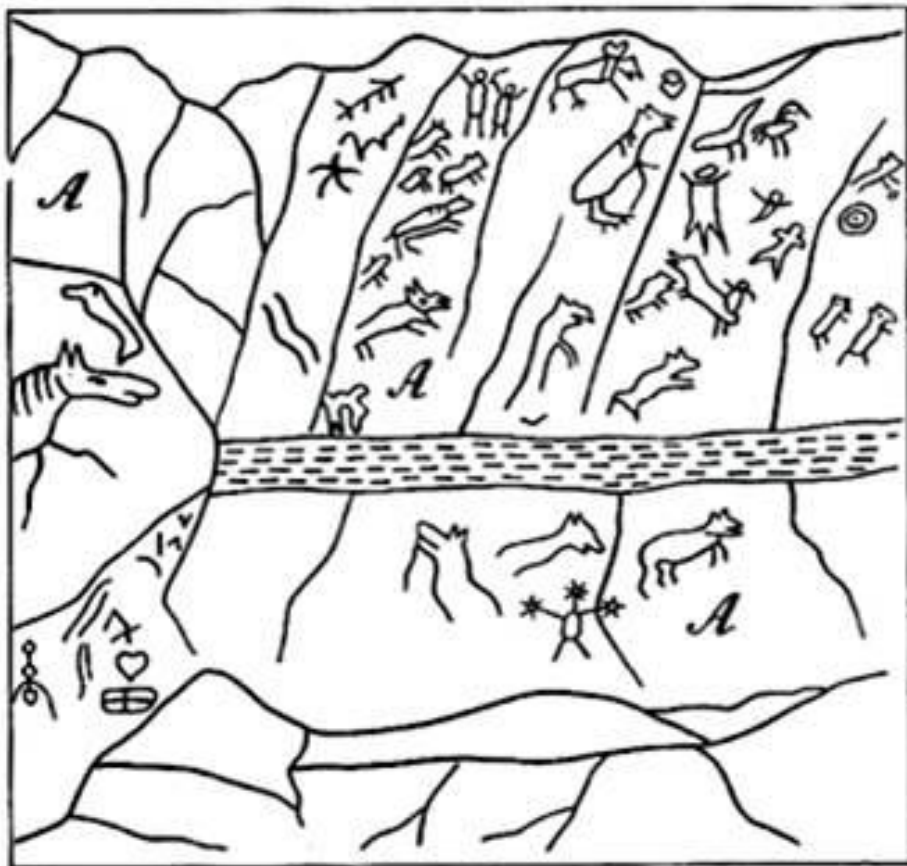

**«Охотники». Наскальная живопись.
Неолит . Южная Родезия.**

На протяжении приблизительно трехсот лет внимание ученых приковывала к себе скала, известная под названием «Томская писаница».

«Писаницами» называют изображения нарисованные минеральной краской или высеченные на гладкой поверхности стены в Сибири.

Изображения томской писаницы, выполненные шведским мальчиком К. Шульманом, путешествовавшим вместе со Страленбергом по Сибири.

Для охотников главным источником существования были олени и лоси. Постепенно эти животные стали приобретать мифические черты — лось был «хозяином тайги» наравне с медведем.

Образу лося принадлежит в Томской писанице главная роль: фигуры повторяются много раз.

Абсолютно верно переданы пропорции и формы тела животного: его длинное массивное туловище, горб на спине, тяжелая большая голова, характерный выступ на лбу, вздутая верхняя губа, выпуклые ноздри, тонкие ноги с раздвоенными копытами.

На некоторых рисунках на шее и туловище лосей показаны поперечные полосы.

Наскальная живопись бушменов. Неолит.

- Острота и точность рисунка, грация и изящество.
- Гармоничное сочетание форм и тонов, красота людей и животных, изображенных с хорошим знанием анатомии.
- Стремительность жестов, движений.

Мелкая пластика неолита обретает, также как и живопись, новые сюжеты.

«Человек, играющий на лютне». Мрамор (из Кероса, Кикладские острова, Греция). Неолит. Национальный археологический музей. Афины.

Схематизм, присущий живописи неолита, который сменил палеолитический реализм, проник и в мелкую пластику.

**Схематичное изображение женщины. Пещерный рельеф. Неолит.
Крузар. Департамент Марна. Франция.**

**Рельеф с символическим изображением из Каstellуччо (Сицилия). Известняк. Ок. 1800—1400 до н.э.
Национальный археологический музей. Сиракузы.**

БРО́НЗОВЫЙ ВЕК

Бро́нзовый век характеризуется ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

Бронзовый век сменил медный век и предшествовал железному веку. В целом, хронологические рамки бронзового века: 35/33 — 13/11 вв. до н. э., но у различных культур они отличаются.

Искусство становится более разнообразным, распространяется географически.

Бронзу было гораздо легче обрабатывать, нежели камень, её можно было отливать в формы и шлифовать. Поэтому в бронзовом веке изготавливали всякого рода предметы обихода, богато украшенные орнаментом и обладающие высокой художественной ценностью. Орнаментальные украшения состояли большей частью из кругов, спиралей, волнистых линий и тому подобных мотивов. Особое внимание уделяли украшениям - они были крупного размера и сразу бросались в глаза.

МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

В 3 - 2 тыс. до н.э. появились своеобразные, огромного размера сооружения из каменных глыб. Эта древнейшая архитектура получила название мегалитической.

Термин «мегалит» произошел от греческих слов «мегас» — «большой»; и «литос» — «камень».

Своим появлением мегалитическая архитектура обязана первобытным верованиям. Мегалитическую архитектуру принято разделять на несколько типов:

1. Менгир — одиночный вертикально стоящий камень, высотой более двух метров.

На полуострове Бретань во Франции на целые километры растянулись поля т.н. менгиров. На языке кельтов, позднейших обитателей полуострова, название этих каменных столбов высотой в несколько метров означает "длинный камень".

2. Трилит - сооружение, состоящее из двух вертикально поставленных камней и перекрытых третьим.

3. Дольмен - сооружение, стены которого составлены из огромных каменных плит и перекрыты крышей из такого же монолитного каменного блока.

Первоначально дольмены служили для погребений.

Трилит можно назвать простейшим дольменом.

Многочисленные менгиры, трилиты и дольмены располагались в местах, которые почитались священными.

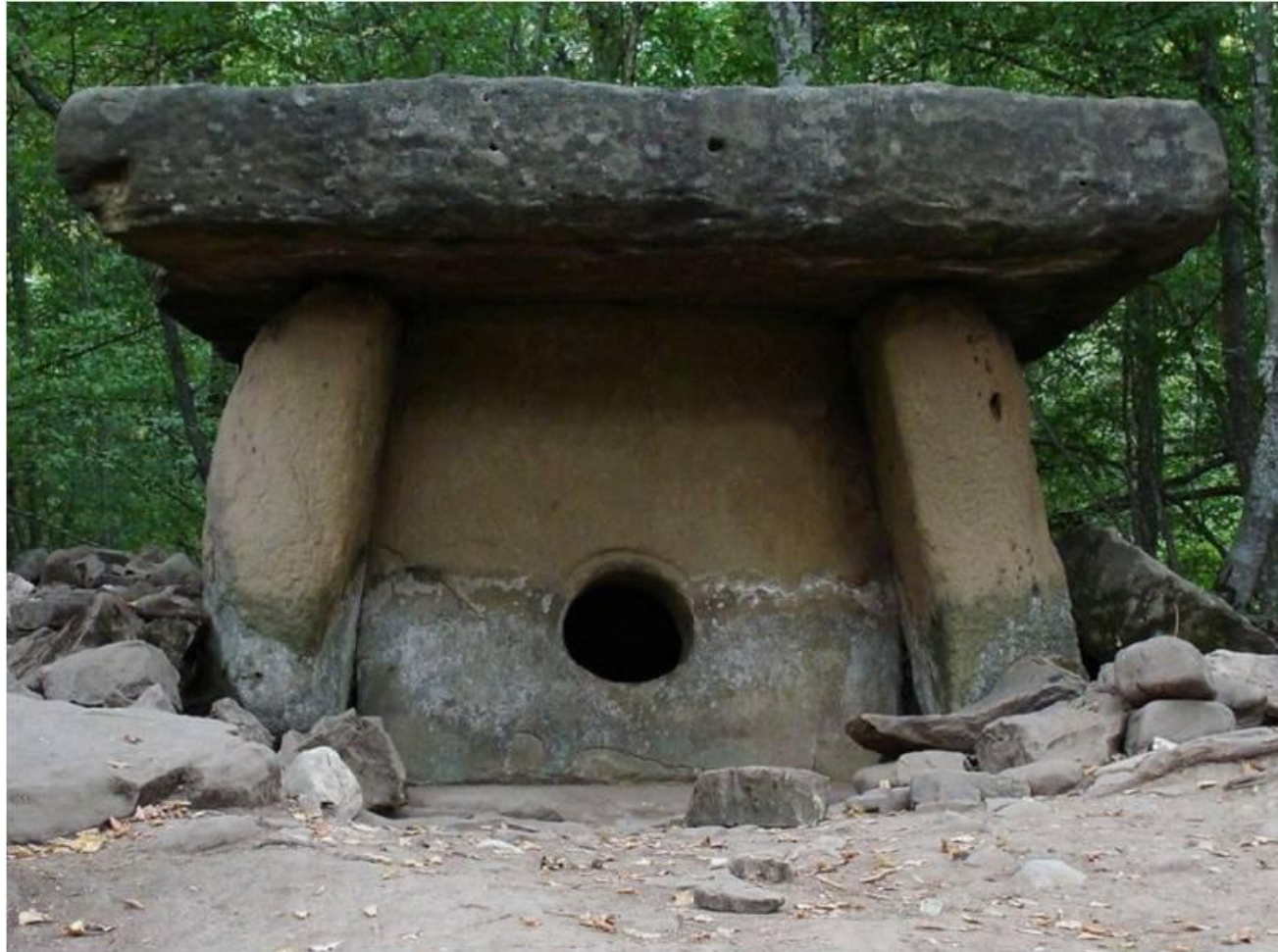
4. Кромлех – это группа менгиров и трилитов.

Трилит. БРЕТАНЬ. ФРАНЦИЯ. БРОНЗОВЫЙ ВЕК.

ДОЛЬМЕН. г. ПШАДА. Юг России. НЕОЛИТ.

СТОУНХЕНДЖ. КРОМЛЕХ. АНГЛИЯ. ЭПОХА БРОНЗЫ

3 – 2 тыс. до н.э. Его диаметр – 90 м, состоит из каменных глыб, каждая из которых весит ок. 25 т.

Любопытно, что горы, откуда доставили эти камни, находятся в 280 км от Стоунхенджа.

Состоит из трилитов, расположенных по кругу, внутри подкова из трилитов, в середине – голубые камни, а в самом центре – пяточный камень (в день летнего солнцестояния светило оказывается точно над ним). Предполагается, что Стоунхэндж являлся храмом посвященным солнцу.

ЭПОХА ЖЕЛЕЗА (ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК)

В степях Восточной Европы и Азии скотоводческие племена создали в конце бронзового и начале железного века так называемый звериный стиль.

Звериный стиль — это изображение животных (или отдельно их голов, лап, крыльев, когтей), выполненное в особой манере. Мастер смело уменьшал, увеличивал или перекручивал части тела животного, сохраняя при этом впечатление его реальности и узнаваемости.

Используя части тела разных зверей и птиц, создавали образ фантастического существа. Животные изображались в строго определенных позах. Например, хищники — припавшими на лапы (как бы готовясь к прыжку), свернувшимися в кольцо или терзающими добычу. Олени, косули и другие копытные — с поджатыми под живот ногами — то ли в жертвенной позе, то ли в летящем галопе. Птиц показывали с раскрытыми крыльями. Произведения звериного стиля служили для украшения оружия, конской сбруи и одежды.

Бляшка "Олень". 6 век до н.э. Золото. Эрмитаж. 35,1x22,5 см. Из кургана в Прикубанье. Рельефная пластина была найдена прикрепленной на круглом железном щите в погребении вождя. Образец зооморфного искусства ("звериного стиля"). Копыта оленя выполнены в виде "большеклювой птицы". Нет ничего случайного, лишнего – законченная, продуманная композиция. Все в фигуре условно и предельно правдиво, реалистично. Ощущение монументальности достигается не размером, а благодаря обобщенности формы.

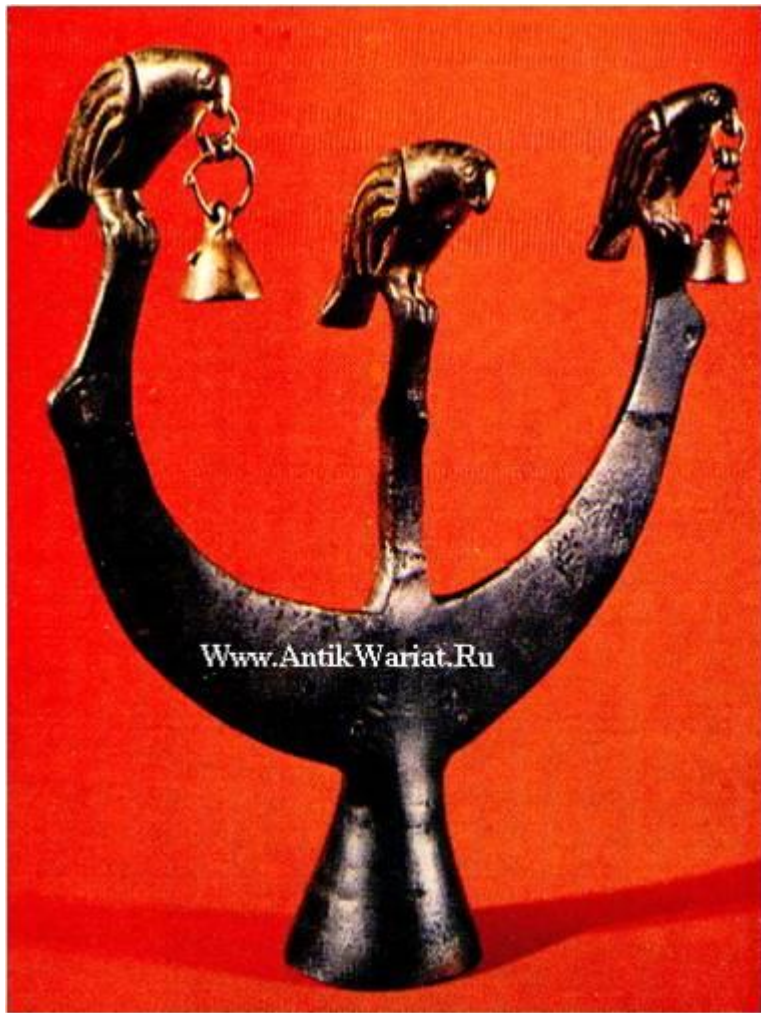

**Пантера. Бляха,
украшение щита. Из
кургана близ станицы
Келермесской. Золото.
Эрмитаж.
Эпоха железа.
Служила украшением щиту.
Хвост и лапы украшены
фигурами свернувшихся
хищников.**

**Навершие с птицами. Бронза.
Эрмитаж.**

**Поясная бляха. Орел, терзающий тигра.
Золото.**

Эпоха железа. Равновесие между реализмом и стилизацией нарушается в пользу стилизации.

Ножны. Фрагмент. Кон. 5 – нач. 4 в. до н.э. Золото, чеканка.

Эрмитаж. Изображены сцены битвы между варварами и греками. Найдены в кургане Чертомлык, близ Никополя.

Гребень. кон. 5 - нач. 4 вв. до н.э. Золото. Выс. 12,3. Курган Солоха.

