03.12.2020

Задание:1. Конспект лекции

Культура античности (Древней Греции и Древнего Рима)

1. Особенности античной культуры

Античная культура в истории человечества — это уникальное явление, образец для подражания и эталон творческого совер­шенства. Некоторые исследователи определяют ее как «греческое чудо». Греческая культура сформировалась на основе эгейской и крито-микенской культур и стала колыбелью современной ев­ропейской культуры.

Особое географическое положение Греции — пересечение оживленных морских торговых путей; города-полисы с их демо­кратией; особый способ мышления (созерцательность плюс вы­сокий уровень логики) составляют содержание и своеобразие гре­ческой культуры. Древняя Греция вышла далеко за пределы национальных границ, создав искусство, понятное и эллинам, и всем другим народам.

Под Древним Римом подразумевается не только город Рим, но и все завоеванные им страны и народы в составе Римской держа­вы. Римское искусство создавали как римляне, так и:

1. древние египтяне;
2. греки;
3. сирийцы;
4. жители Галлии;
5. древней Германии и др. народы.

Древний Рим дал человечеству пример обогащенной культур­ной среды: удобные для жизни города с мощеными дорогами, ве­ликолепными мостами, зданиями библиотек, архивов, дворцов с добротной мебелью — все то, что характерно для современного цивилизованного общества. Периодизация античной культуры очень сложна.

2. Религия

В античной культуре появляется желание выразить свое по­нимание мира. Разрабатываются эстетические категории, кото­рые выражают важные оценки и аспекты мироощущения греков.

109

1. Гармония.
2. Симметрия.
3. Красота. Для античной религии характерно многобожие — политеизм.

К первым божествам в Риме относятся покровители домашнего очага: пенаты, лары — обожествленные души предков и богиня Веста, жрицы которой (весталки) поддерживали в ее храме неуга­симый огонь. Постепенно выделились более индивидуализиро­ванные боги. Например, у древних греков — Зевс-громовержец, верховный бог; бог войны Арес; бог водной стихии Посейдон; бо­гиня любви Афродита. У римлян этим бгам соответствовали Юпи­тер, Марс, Нептун, Венера. Многочисленные жреческие коллегии (весталок, авгуров) поддерживали уважение к богам и соблюде­нию обычаев и традиций. Возглавляли культ коллегия понтифи­ков во главе с Великим понтификом.

3. Театр. Музыка

Важное место в жизни древних римлян занимал театр. В нем можно было выразить свои чувства и эмоции. Театр не только отражал жизнь древних греков и римлян, но и служил проявле­нием их интереса к политике. Древняя Греция оставила 3 имени авторов трагедии:

1. Эсхил;
2. Софокл;
3. Еврипид;
4. Аристофан — комедиограф. Государство заботилось о малоимущих гражданах, раздавая

им деньги для посещения театра.

Интересна судьба театра в эпоху эллинизма. Первое произведе­ние создателя «новой комедии» — комедии нравов Менандра (342— 291 гг. до н. э.) посвящено жизни простых афинских семей с их заботами. Греческая драма и театр возникли из сельских празд­неств в честь бога виноделия Диониса, сопровождавшихся песня­ми, танцами и действами с участием ряженых. Позже из хора вы­делился особый исполнитель — актер. Импровизация сменилась точной фиксацией роли актера и хора.

Народный театр имел особенности организации — он состоял из 3 частей:

1. орхестры (сцены);
2. мест для зрителей;
3. скены (гримерной).

110

В раннюю эпоху декорации представляли собой массивные деревянные сооружения, позднее — расписные декорации. Со­держание греческой трагедии требовало применения театральных машин. Наиболее употребительными были выдвижная площадка и приспособление, позволявшее подниматься в воздух и опускать­ся богам и другим действующим лицам.

Женские роли всегда исполнялись мужчинами. Греческие ак­теры носили на лице маски, сменяемые даже на протяжении ис­полнения одной роли. Чтобы увеличить рост, актеры трагедии употребляли котурны — обувь на платформе. В эллинистическую эпоху искусство актера стало профессией.

Истоки римской драмы и театра восходят к сельским праздни­кам сбора урожая. Постоянных театральных зданий в Риме вплоть до середины I в. до н. э. не было. В комедии действие происходи­ло обычно на городской улице. Архитектура римского театра име­ла ряд особенностей, отличавших его от греческого. Места для зрителей были расположены в один или несколько ярусов в виде полукруга. Большой популярностью пользовались цирковые представления и гладиаторские бои, устраивавшиеся в Колизее.

Огромное значение в античности придавалось и музыке. Гре­ки считали, что лад в музыке создает настроение человека. Пение и игра на музыкальных инструментах составляли значительную часть состязаний различных полисов. Музыка у греков была тесно связана с поэзией и пляской. Великие греческие трагики — Эс­хил, Софокл, Еврипид — были не только гениальными драматур­гами, но и композиторами. Основные музыкальные инструменты древних греков:

1. лира;
2. кифара;
3. арфа. Самобытная музыкальная культура существовала и в Риме.

Сохранились описания древних триумфальных, свадебных, по­минальных и застольных песен, исполнение которых сопровож­далось игрой на музыкальном инструменте. Знатные, богатые рим­ляне содержали оркестры из рабов.

4. Просвещение

Воспитание свободнорожденных граждан в Древней Греции имело целью подготовку рабовладельцев, умеющих держать в по-111

виновении рабов и защищать свое государство от внешних вра­гов. В зависимости от условий развития сложились различные системы воспитания, из которых наиболее известными были две:

1. cпартанская;
2. афинская.

В Спарте (Лаконике) мальчики, достигшие 7-летнего возрас­та, помещались в закрытое воспитательное учреждение, где нахо­дились вплоть до совершеннолетия. Воспитание было направлено преимущественно на физическую подготовку. Обучение чтению и письму не входило в обязательную программу воспитания. С детьми велись беседы на политические темы, причем у них стре­мились развивать краткую, но содержательную («лаконическую») речь.

Афинское воспитание было гораздо более разносторонним и ставило своей задачей сочетание нравственного, эстетического и физического начал. До 7 лет мальчики воспитывались дома; да­лее они посещали грамматические школы, где обучались чтению, письму и счету, а позже учились петь, играть на музыкальных ин­струментах и заучивали поэмы Гомера. С 12—13 лет мальчики пе­реходили в палестру, где получали физическое воспитание. Наи­более богатые юноши посещали затем гимнасий, где изучали философию, политику и литературу. Девушки воспитывались в семье, приучаясь к домоводству и руководству рабынями. Рим­ское воспитание как система сложилось в период республики. С развитием городов возникли школы, в которых мальчики об­учались чтению, письму, счету. Аристократы давали своим детям первоначальное обучение дома. Большое внимание в системе вос­питания уделялось физической подготовке юношества. В эпоху Империи образование делается все более формальным.

5. Наука

В древности активно развивалось и научное знание. Среди наук выделяются:

1. география (Эратосфен);
2. физика (Демокрит);
3. философия (Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит и др.). Под покровительством государства формируется знаменитая

библиотека и научная школа в Александрии — Александрийский мусейон — прототип новоевропейских академий наук. Государст­во заботилось о пополнении местной библиотеки.

112

Естественнонаучные знания Рима сложились на основе раз­вития многовекового производства, опыта самих римлян и усвое­ния культуры других народов Средиземноморья. Известны сочи­нения:

1. 3 книги «О сельском хозяйстве» М. Т. Варрона;
2. «О земледелии» Катона Старшего;
3. Колумеллы «О сельском хозяйстве»;
4. поэма Вергилия «Георгики»;
5. «Десять книг об архитектуре» Витрувия.

Территориальный рост Римской империи способствовал рас­ширению географических знаний: появилась большая географи­ческая карта, географические труды.

Развивалась и медицина.

Математика у римлян носила узко прикладной характер и до­вольствовалась грубыми вычислениями.

6. Литература

Активно развивалась литература. Период VI—IV вв. до н. э. по­лучил название «греческая классика». Развитие лирической поэзии, которая выросла из застольных и свадебных песен, свидетельст­вует о внимании к человеку, миру его чувств и переживаний. Ве­ликая греческая поэтесса Сафо воспевает в стихах красоту и лю­бовь. А вот в поэмах Гомера этого не было. Литература стремится отразить слабости и пороки человека: рождается особый прозаи­ческий жанр — басня. «Отец басни» Эзоп мудро и беспощадно обличает темные стороны человеческой души.

Литература римского народа начала складываться в III в. до н. э. Наряду с культовой поэзией в Риме существовала и светская. Древнейшим литературным памятником латинской прозы считают речь против Пирра, произнесенную в сенате Аппием Клавдием Слепым в 280 г. до н. э. Римским автором, произведения которо­го известны нам, потомкам, в полном объеме, был драматург ***Плавт*** (**ок. 254—184 гг. до н. э.**). Образцом ораторского искусства были речи ***Марка Туллия Цицерона*** (**106—43 гг. до н. э.**). Наряду с прозаической литературой достигла больших успехов и латин­ская поэзия в творчестве ***Лукреция Кара*** (**ок. 99—55 гг. до н. э.**), ав­тора философской поэмы «О природе вещей».

Выдающимся поэтом-лириком был ***Гай Валерий Катулл*** (**ок. 84—54 гг. до н. э.**). Он прославился как автор оригинальных лири­ческих стихов, адресованных любимой женщине Лесбии. Круп­нейшие литературные произведения были созданы поэтами ***Вер-***

113

гилием (**70—19 гг. до н. э.**) и ***Горацием*** (**65—8 гг. до н. э.**). Создате­лем классической римской элегии был ***Тибулл*** (**ок. 50—19 гг. до н. э.**). ***Публий Овидий Назон*** (**43 до н. э.—17 гг. н. э.**) прославился своей любовной лирикой, книгой «Наука любви». Его «Метаморфозы» («Превращения») и «Героиды» («Послания») представляют поэ­тическую обработку греческих и римских мифов. Особое значе­ние имеет «Сатирикон» Петрония (I в.), один из первых античных романов, в котором дана обличительная картина жизни развра­щенной италийской провинции.

7. Живопись

Эпоха классики особенно высокой (**450—400 гг. до н. э.**) не терпела моделей с изъянами — в человеке все должно быть совер­шенным.

Правление императора Нерона, одного из самых жестоких правителей в римской истории, стало периодом расцвета порт­ретного искусства. Эволюцию его образа можно проследить в це­лой серии портретов. Поздние портреты представляют Нерона сложной, противоречивой натурой.

Художники Древнего Рима впервые обратили пристальное внимание на внутренний мир человека и отразили его в жанре портрета, создав произведения, не имевшие себе равных в древ­ности. До наших дней дошло очень мало имен римских худож­ников.

Для живописи эпохи республики характерны портреты, очень близкие к оригиналу. Они передают все мельчайшие особенности человеческого лица, дополнительно наделяя его чертами старо­сти, конца жизни. Ведущим героем портрета был пожилой воле­вой патриций, обладавший по римским законам «правом жизни и смерти» всех своих домочадцев.

В середине I в. в изобразительном искусстве стал формиро­ваться жанр натюрморта (от франц. «мертвая натура»), показы­вающий неодушевленные предметы. Римляне изображали и мясные лавки, в которых висят туши убитых животных, и символические произведения: например, золотой стол на фоне алой драпировки.

Император ***Траян*** отказался от пышных причесок, богатой светотени. Искусство его времени привержено идеалу кажущейся простоты: здесь появляются величие и мощь, прежде отсутствую­щие в художественных произведениях. С наступлением эпохи «солдатских императоров» мастера перестали изображать пыш­ные волосы, почти убирали усы и бороду.

114

Эпоха геометрики в Греции (IX—VIII вв. до н. э.) долгое вре­мя недооценивалась учеными; ее считали небогатой в украшении вещей. В росписях преобладал геометрический стиль, названный так по четким, логическим формам основных декоративных приемов:

1. ромб;
2. квадрат;
3. прямоугольник;
4. круг;
5. зигзаг;
6. линия. Однако в каждом сосуде заключена большая информация

о мире, зашифрованная в его форме и росписи.

8. Архитектура

Греки создают город, в котором складывается продуманная и ясная система архитектурных форм — ордер (от лат. *оrdо* — «по­рядок», строй), которая потом становится основой греческой и новоевропейской архитектуры. Римляне впервые стали строить «типовые» города, прообразом которых явились римские воен­ные лагеря. Прокладывались две перпендикулярные улицы, на перекрестке которых возводили центр города. Городская плани­ровка подчинялась строго продуманной схеме. Римляне изобрели бетон — важнейший строительный материал, с помощью которо­го закрепляли сооружаемые постройки.

Первые греческие ордера — дорический и ионический (назва­ния связаны с местами их возникновения). Позднее появляется коринфский ордер, близкий к ионическому. В VII в. до н. э. за­вершается формирование основных типов храмов. Зодчие выби­рали ордер для храмов в зависимости от пола, духа и олимпийско­го авторитета божества. Устраивались выставки и обсуждения. В 60-е гг. V в. до н. э. был заново отстроен храм Зевса в Олимпии — важнейшее общеэллинское святилище, где раз в 4 года проводи­ли Олимпийские игры.

История Рима делится на два этапа.

1. Первый — эпоха республики, — наступивший в конце VI в. до н. э.
2. Второй этап — императорский — начался во время правле­ния Октавиана Августа и длился до IV в. н. э.

Еще одна достопримечательность Рима: рыночная площадь — форум. С одной стороны к нему примыкало внушительное зда-

115

ние государственного архива — Табуларий. На площади высились храмы, среди них круглый храм Весты. Здесь же возвышались ко­лонны, к которым прикрепляли ростры — носы побежденных вражеских кораблей (ростральные колонне), и проходила «свя­щенная дорога», вдоль которой стояли лавки. Обширный форум был обнесен 2-этажной колоннадой. Там находился большой ам­фитеатр, рассчитанный на 20 тыс. зрителей, он значительно пре­восходил потребности жителей города.

Интересны постройки римских домов — «домусов». Это были прямоугольные сооружения, которые тянулись вдоль двора, а на улицу выходили глухими торцевыми стенами. Главным помеще­нием был атриум (лат. *atrium* — «вход») с отверстием в центре кры­ши, под которым находился бассейн для сбора воды. В целом ат­риум выполнял функцию «мирового столпа», связывавшего каждый римский дом с небесами и подземным миром. В атриуме стоял шкаф для хранения восковых масок предков и изображе­ний добрых духов-покровителей — ларов и пенатов. Внутри дома были расписаны. Прекрасно сохранившиеся фрески показывают, какой была обычная жизненная среда римлянина.

Нерон решил придать Риму новый облик. По указу императо­ра были тайно сожжены несколько городских кварталов, на месте которых император воздвиг знаменитый Золотой дом. Сохрани­лось несколько его залов, отдельные залы имеют необычную фор­му (например, 8-угольную).

В 70—80-е гг. I в. н. э. был сооружен грандиозный амфитеатр Флавиев, получивший название Колизей (от лат. *collosseo* «гро­мадный»). Он был построен на месте разрушенного Золотого дома Нерона и принадлежал к новому архитектурному типу зда­ний. Римский Колизей представлял собой огромную чашу со сту­пенчатыми рядами сидений, замкнутую снаружи кольцевой сте­ной. Он вмещал около 50 тыс. зрителей. Внутри шли 4 яруса сидений. В солнечные дни над Колизеем натягивали огромный парусиновый навес — веларий. В амфитеатрах давали разные представления: морские бои, сражения людей с экзотическими зверями, бои гладиаторов. Трагедии у римлян практически не ставили, и даже комедии не пользовались успехом.

Второй шедевр зодчества эпохи Флавиев — это знаменитая Триумфальная арка Тита. Арку воздвигли в честь правителя в 81 г., уже после его смерти. Она увековечила поход Тита в 70 г. на Иеру­салим. В аттике был захоронен прах Тита. Так хоронили лишь лю­дей с особой харизмой (греч. «божественный дар»), т. е. наделен-

116

ных исключительными личными качествами. Другие граждане покоились вдоль дорог за городскими воротами Рима.

При Трояне Римская империя достигла пика своего могущест­ва. Этот император почитался лучшим из всех в римской истории. Самым знаменитым памятником Трояна в Риме считается его форум.

В римской архитектуре III в. особой грандиозностью отли­чаются термы (бани) Каракаллы. Термы для римлян были чем-то вроде клуба, где древняя традиция ритуальных омовений посте­пенно обросла комплексами для развлечений и занятий палестра­ми и гимнасиями, библиотеками, помещениями для музыкаль­ных занятий. Термы Каракаллы занимали колоссальную площадь с газонами, имели залы горячей, теплой и холодной воды.

9. Скульптура. Вазопись

В античной скульптуре периода архаики все еще распростра­нены антропоморфные (похожие на человека) статуи богов. А персонажи статуй VII—VI вв. до н. э. уже не только боги, а так­же юноши — куросы и девушки — коры, участники религиозных процессий. Отдельные статуи напоминают колонны, — руки тес­но прижаты к телу, ступни ног стоят на одном уровне. У мужских и женских фигур почти одинаковые пропорции: тонкие талии и широкие плечи, с той лишь разницей, что мужские статуи очень часто предстают обнаженными, а женские — в одеяниях. К концу VI — началу V в. до н. э. пропорции фигур становятся более естест­венными, а их движения более свободными. Формы тела стано­вятся более крепкими, реальными, а с лиц исчезает улыбка.

В Древних Афинах работали скульпторы ***Фидий*, *Мирон*, *Полик-лет***. Значительная часть их работ дошла до нас в римских мра­морных копиях.

Дальнейшее развитие скульптуры связано с возрастанием ин­тереса к внутреннему миру человека. На смену мужественности и суровости образов классики приходит скульптура, где авторам удается пластическими средствами передать тонкий и богатый душевный мир. Здесь великолепно показал себя знаменитый ан­тичный мастер ***Пракситель*** (**ок. 390 — 330 гг. до н. э.**). Уроженец острова Парос ***Скопас*** (**IV в. до н. э.**), передает накал эмоций, по­рой трагический надлом. Скульптор ***Лисипп***, работая в бронзе, ставил перед собой иные задачи.

117

Еще один важнейший элемент искусства античности — рас­писные вазы. Их форма и размеры были самыми разнообразны­ми. Различались такие типы сосудов, как:

1. кратер;
2. пелика;
3. амфора;
4. нефора;
5. гидрия;
6. канфар;
7. клаф;
8. килик;
9. лениф;
10. лутфор;
11. ойнохоя;
12. псиктер;
13. скифос;
14. стамнос.

В Аттике VI в. до н. э. — области Афин — были популярны со­суды чернофигурного стиля: черные фигуры располагались на светлом фоне. Однако в них появился ряд новшеств, таких как лак. Гончар и вазописец ставили свои подписи на вазах. Но уже около 30-х гг. VI в. до н. э. стал модным краснофигурный стиль: фигуры стали светлыми, а фон — темным.