23.11.2020

24.11.2020

Задание: 1. Конспект лекции

«Гомеровский период истории искусства Древней Греции»

Период охватывает: около 1050 г. до н.э. – 8 в. до н.э.

События, описанные в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера охватывают данный временной промежуток, откуда и возникает название периода – «гомеровский».

Данный исторический период 11 – 8 века до н.э. в истории Древней Греции характеризуется следующими процессами:

* патриархальность быта;
* отсутствие внешних контактов (контактов с другими древними государствами);
* раздробленность мелких хозяйств (городов как таковых ещё нет, первичная ячейка – деревня, во главе – выбираемый жителями староста-предводитель);
* примитивная культура.

9 в. до н.э. – «период территориальной консолидации греческой культуры» (балканская Греция, острова Эгейского моря и побережье Малой Азии объединились в один этнокультурный регион, чётко ограниченный от всего окружающего мира).

Архитектура.Представление об архитектуре данного периода складывается из изучения остатков фундаментов, рисунков на вазах, форм терракотовых погребальных урн (подобие храма-домика), также из описаний, взятых из текстов поэм Гомера.

Скульптура.Встречаются редкие памятники скульптуры, простые по формам, небольшие по размерам.

«Геометрический стиль». Особого внимания заслуживает керамика гомеровской эпохи. Сосуды обычно покрывались орнаментами в виде простейших геометрических фигур. Со временем орнаментика усложнялась, формы самих сосудов становились разнообразнее. Эта эпоха была школой для греческих художников. Архаика и классика обязаны этой эпохе своей сдержанной гармоничностью образов.

Для гомеровского искусства **характерно**преобладание абстрактно-орнаментального искусства над фигуративным, изобразительным.

Тематический конспект по теме

«Период архаики в искусстве Древней Греции. Полисный период»

Период охватывает: 7- 6 века до н.э.

Искусство архаической эпохи характеризуется расцветом каменной архитектуры, монументальной скульптуры, расписной керамики. Развитие культовой архитектуры в 7 веке до н.э. совпадает с формированием самостоятельных городов-государств (полисов) и переходом от патриархального быта к общинному.

Архитектура.Сложение и расцвет греческой архитектуры в её классических формах составляет великий вклад архаики в историю античного и мирового зодчества. Развитие греческого храма шло от простейших форм к сложным, от деревянных к каменным. Постепенно возник окруженный со всех сторон колоннами *периптер*. Вход был обычно с востока. Основное помещение – *наос (целла)*,*-* располагалось за преддверием – *пронаосом.*Сзади целы – в *адитоне*или *опистодоме –* хранились дары.

Ордер. В 7 в. до н.э. возникли архитектурные ордеры. Ордерная система отражает взаимодействие несущих и несомых частей здания. Несущие части: цоколь (в 3 ступени), колонны с капителью. Несомые части: перекрытие (*антаблемент*), которое состоит из *архитрава* (балка), *фриза (метопы и триглифы*) и карниза. В это время возник *дорический*ордер, почти одновременно с ним – *ионический*, в конце 5 века до н.э. появился *коринфский* ордер. Колонны дорического ордера имеют *каннелюры* (желобки), сами колонны увенчаны простой капителью, не имеют базы. Колонны ионического ордера стоят на базах, их капитель образует завитки – *валюты*, каннелюры неострые.

В эпоху архаики основным строительным материалом служил камень – сначала известняк, затем мрамор.

Храмы архаики лучше сохранились на Аппенинском полуострове и в Сицилии (в Пестуме, Селинунте, Агригенте, Сиракузах).

Скульптура.Массивность пластических объёмов в скульптуре архаики смягчена декоративностью деталей и раскраской. **Изображение тритопатора (с фронтона Гекатотмпедона на Афинском акрополе)**, сохранилась раскраска. **Изваяния дорического храма Артемиды на острове Корфу** (в центре треугольного фронтона размещена побежденная Персеем горгона Медуза). В ионических постройках архаики особенно богато украшался скульптурный фриз (*зофор)*. В **сокровищнице сифоносцев в Дельфах** фриз обрамлял здание с четырёх сторон. На западной стороне – суд Париса, на южной – похищение дочерей Левкиппа Диоскурами, на северной – гигантомахия, на восточной – собрание Олимпийских богов, следящих за Троянской войной.

В дорических храмах украшались метопы. В 7 веке до н.э. они были глиняными и покрывались красочной росписью, а позднее, в каменных фризах, рельефами. Лучше всего сохранились архаические метопы 6 века до н.э. храмов в Селинунте и **Геры в устье реки Селе близ Пестума.**

Круглая скульптура, надгробия.Основной темой в искусстве греков становится прежде всего человек, представленный в виде бога, героя, атлета. К началу архаики относится кратковременная вспышка гигантизма (в конце 7 века до н.э.) на Фазосе, Наксосе, Делосе. В памятниках скульптуры архаики нарастает пластичность, сменяющая схематизм, присущий образам гомеровской эпохи (**бронзовая статуэтка Аполлона из Фив, дар Мантикла, начало 7 в. до н.э.**). Своеобразными памятниками 7 века до н.э. были так называемые *ксоаны*(изображения божеств из дерева), редчайшие образцы которых были обнаружены в греческих городах Сицилии. Одно из первых мраморных изваяний, найденное в Делосе (религиозный центр), **статуя Артемиды Делосской (мрамор, около 650 г. до н.э.).** Предельной лаконичностью форм мастер достигает впечатления спокойной властности божества.

Стремление показать в скульптуре совершенного человека, подобного божеству, - привело к появлению в конце 7 века до н.э. мраморных изваяний обнажённых юношей - куросов **(скульптурная группа «Клеобис и Битон» скульптора Полимеда Аргосского).**

У архаических мастеров появляется желание передать движение чувств, улыбку на лице человека или божества **(Голова статуи Геры из Олимпии, из храма Геры, известняк, около 600 г. до н.э.)**.

Стилистические школы. В ионических мастерских Балканского полуострова, Малой Азии и на островах Эгейского моря создаются образы, исполненные глубокой поэтической силы; люди созерцательны, нежны. Лица их доверчивы, открыты, пленяют своей ясностью. Малоазийские и островные скульпторы 6 века до н.э. брались за сложные задачи, иногда стремясь показать фигуру в быстром движении **(статуя богини Ники, дочь титана Палланта и Стикс, скульптор Архем, 550 г. до н.э.).**

Мраморная статуя Геры с гранатовым яблоком (символ брака с Зевсом), мастер с Самоса.Монументальная форма, компактность образа, напоминает стройную колонну, монументальная текучесть масс, ощущается тяжесть.

В мужских образах (*куросах*), называемых нередко Аполлонами, лиричность выступает с особенной силой. Созерцательный образ.

Дорические центры. В изваянии **Аполлона из Теней**подчёркнуты мужественность, решительность, волевой характер. Не созерцательность, а активность – тема произведения.

Своеобразны памятники Беотии. **Известняковая голова Аполлона Птойского** напоминает произведения деревянной скульптуры.

Аттическая школа. Искусство архаических Афин расцветает при Писистрате. Скульпторы Аттики сдержаннее в декоре, чем ионийские. Аттическим мастерам в большей степени присуще стремление передать духовный мир человека. Аттическое искусство уже в 6 веке до н.э. начинает выражать не местные своеобразные, но общегреческие идеалы. **Коры**, найденные в руинах афинского Акрополя мраморные статуи девушек, поразили мир сохранившейся раскраской. Девушки показаны в возвышенном, праздничном настроении. Они спокойны, сосредоточены. Безмятежность прекрасной юности.

Мастера поздней архаики обращаются к сложным пластическим задачам, стараются передать движение, действие.

Рельефы.В 6 веке до н.э. широкое распространение получили рельефы. Мастера украшали ими храмы, сокровищницы, надмогильные или посвятительные плиты (**Мраморная стела афинского гражданина Аристиона**).

Живопись. Художники 7 – 6 веков до н.э. использовали различные материалы. Создавали композиции на глиняных метопах, деревянных досках (**сцена жертвоприношения из Сикиона**), небольших, посвященных богам глиняных табличках *пинаках* (**пинака «Бегущий гоплит»**) и другие памятники (глиняные расписные саркофаги, известняковые и мраморные надгробия). Но таких памятников, где роспись наносилась на плоскую поверхность, сохранилось немного. Лучше всего сохранились вазы.

Вазопись. В рисунках на вазах художники 7 века до н.э. начали обильно вводить растительные мотивы и сюжетные сцены. Близость малоазийского Востока выразилась в декоративности и красочности композиций (*ориентализирующий стиль* 7 века до н.э.). Художественно совершенные сосуды изготавливались на Крите, островах Делосе, Мелосе, Родосе и в городах Малой Азии, в частности Милете. Крупным центром производства ваз в 7 и в начале 6 века был город Коринф, а в 6 веке – Афины.

Возросший интерес к сюжетным изображениям, стремление к точной передаче образов реального мира, желание художника больше рассказать заставило вазописцев отойти от орнаментальности 7 века. В росписях 6 века узору отводится лишь роль обрамления сцен, украшения донца, горла, ручек.

3 школы: школа Южной Греции (дорийская, дорическая), ионийская (ионическая), аттическая.

Политическая культура древних греков. Демократизм Солона и Перикла. Свобода как основа политического сознания древних греков. Переплетение мифологии, религии, мировоззрения в духовной культуре древних греков. «Искусство муз». Театр. Архитектура и скульптура греческой классики. Поэзия и великие поэты. Греческий роман. Философия и философы. Эпоха эллинизма: культурно-политическая жизнь Афин. Монументальность и трагичность в искусстве.

Древнегреческая культура является одной из непревзойденных вершин в развитии человеческой цивилизации. Греки внесли в политическую власть демократизм, в их мифологии космос спустился на землю, скульптура стала живой, архитектура наполнилась мягкими, округлыми линиями, возникли театр, роман, поэзия, философия.

В период XI-VIII вв. до н. э. новая цивилизация, которая получила название «гомеровской», складывалась очень медленно и незаметно.

Отчетливые признаки греческой культуры проявляются в VII—VI вв., а в V в. наступает ее расцвет, который назван периодом греческой классики. Последний период — III—I вв. до н. э. — эпоха эллинизма.

Период с VII по VI в. до н. э. получил в науке название греческой архаики (греч. *archaikos*— древний). В это время на Балканском полуострове возникают античные города-государства *(полисы).*В них строятся дороги, мосты, водопроводы, складывается общегреческий рынок, чеканится монета. На основе финикийской создается греческая письменность, развиваются медицина, астрономия, история, география, математика.

В отличие от Востока, в городах-государствах Греции (кроме Спарты) складывается республиканский строй правления. Не единоличный властелин — наместник Бога на земле, а коллектив свободных граждан начинает управлять жизнью полиса. Свободные греки пользовались избирательным правом, избирались на государственные должности, общественная пассивность строго осуждалась. Таким образом они создали идеал свободного, политически активного, гармонически развитого духом и телом человека.

Острова — мосты между Азией и Европой,

Отцом греческой демократии был Солон (VI в. до н. э.). Он хотел, чтобы в Афинах законы государства предоставляли большую свободу отдельным личностям.

В государственное устройство он внес демократический принцип, призвал народ участвовать в народных собраниях, на которых утверждались законы, избирались судьи, обсуждались политические дела, представленные Советом Четырехсот. Каждый гражданин от 20 до 50 лет имел право голоса.

Будучи сам аристократического рода (потомок царя Кодра), отказавшись от роли тирана, он стал самым прогрессивным законодателем афинского государства. Солон начал с уничтожения законов, по которым за долги свободные граждане были обречены на рабство, отменил законы Драконта, за исключением относящихся к убийцам, создал новую конституцию, по которой четыре политических учреждения руководили управлением страны: архонты, Совет Четырехсот, Народное собрание и Ареопаг.

Если Солон начинал демократию в Греции, то эпоха, которая относится к жизни и деятельности Перикла, была завершением демократического развития Афин. В область управления, законодательства и судопроизводства он внес прогрессивные для народа моменты. «Перикл способствовал отмене закона, по которому для занятия государственных должностей требовался известный имущественный ценз».* После этого все должности в государстве сделались одинаково доступными всем гражданам без различия состояния. Афины обязаны Периклу организацией оплачиваемых судов присяжных, или *гелией.*Перикл посвятил все силы своего дарования и характера служению демократической партии. Его авторитет позволил ему сделаться единым руководителем афинского народа, как бы его первым министром. Реформы в годы его управления были ознаменованы рядом блестящих успехов. Истинное величие эпохи Перикла заключается не только в политических реформах, но и в зданиях, воздвигнутых в Афинах на Акрополе. Новый театр был выстроен для музыкальных и поэтических состязаний во время Панафинейских празднеств. Затем был воздвигнут великолепный храм Афины-Девы, знаменитый Парфенон, со множеством изумительных скульптурных и рельефных украшений. Был создан драгоценный портал Пропилеи, предназначавшийся для прохождения торжественных процессий в дни великих празднеств. Кроме постройки новых храмов, Перикл заботился о восстановлении старых. Это сожженный Ксерксом храм Афины Полиас — градохранительницы.

** Грот Дж.*История Греции. М., 1992. С. 57.

Образец древнегреческого письма— *бустрофедон (одна строка пишется слева направо следующая*—*справа налево*

и т. п.).

Афинская школа. Рисунок на вазе.

Гречанка.С рисунка на вазе.

Есть версия, утверждающая, что прогрессивного политика из Перикла сделала Аспасия. Но она была не только его вдохновительницей, но и дивной музой этого века. «Эта Гера Перикла-Олимпийца царствовала в демократических Афинах, управляя судьбами города, будучи в нем иностранкой».* Она вместе с высшими достоинствами женщины соединяла все качества мужчины. Она была поэтом, философом, оратором, государственным человеком. Ее ум, здравый смысл, остроумие, красноречие, умение слушать и вести споры невольно заставляли присутствующих с благоговением внимать речам необыкновенной красавицы. Биография Аспазии начинается с ее связи с Периклом и кончается его смертью. Эта удивительная женщина не имеет своей истории, но ее, благодаря сократистам, окружает легенда, создавшая из милетской гетеры идеальную личность, которая живет в воспоминаниях.

* *Иванов Л. Л.*Замечетельные женщины с древнейших времен до наших дней. Екатеренбург, 1992. С.32.

Историки считают, что чувство самосознания греков способствовало тому, что их немногочисленные в сравнении с персидской армией отряды одержали победу над могущественной персидской державой, перед которой не устояли ни Египет, ни Вавилон. Греческие воины, ощущая себя свободными гражданами, а не рабами, людьми, отстаивавшими свои идеалы, свою культуру, свою национальную самобытность, победили персов.

Греческая мифология, составляющая основу искусства, отличается от месопотамской и египетской. Она знаменует собой конец понимания природы как грозной силы, олицетворяющей космос. Осваивая земную природу, греки считались с ней. Боги греческой мифологии подобны людям, каждый из них наделен своим характером, своей индивидуальностью, они не вызывают не только страх, напротив, совершенные и прекрасные, они являются для греков тем идеалом, к которому нужно стремиться, их уважали.

Героями мифов древних греков были боги, возглавляемые Зевсом, восседающим на Олимпе. Гера — покровительница брака — являлась его женой. Каждый бог был наделен своей функцией. Они помогали или мешали людям в их жизненной деятельности. Афина, дочь Зевса, воительница, была покровительницей мудрости и ремесел. Посейдон, брат Зевса — бог морей. Арес — бог войны. Деметра — богиня земли и плодородия, всего, что может произрастать на земле. Гея — богиня земли. Афродита считалась богиней любви свободной, плотской. Аполлон — бог солнечного света, покровитель искусств, наук. Артемида, сестра Аполлона, — богиня охоты. Гефест — бог кузнечного ремесла. Гермес — покровитель торговли и путников. Дионис — покровитель растительности, виноградарства и виноделия.

Греческий гоплит (пеший воин).

Мильтиад, афинский стратег, командовавший греческим войском в битве при Марафоне.

V в. до н. э.

Зевс. Бог- громовержец верховный бог на Олимпе.

Гера, богиня-покровительница семьи и домашнего очага

.

Афина-Паллада, богиня-покровительница Афин. Со скульптуры Фидия. V в. до н. э.

Все названные — боги высшего ранга, но в Греции существовали полубоги низшего ранга, среди которых выделялись герои. Герои имели полубожественный статус, но были смертны. Например, Геракл — сын Зевса и земной женщины Алкмены.

Геродот, названный Цицероном «отцом истории», писал и анализировал ее. Великие греческие поэты Гомер и Гесиод установили родословную богов, описали их образы, определили их функции и сложили древнегреческую религию. В ней большое значение имеют представления о загробном мире. Властелином царства мертвых является Аид. У ног Аида находится пес Цербер. Река Стикс девять раз опоясывает царство мертвых, протекает среди трясин и болот. У нее есть два притока: Кокет (река скорби и болезни) и Лета (река забвения). Когда человек умирает, к нему подлетает бог Танатос, отрезает прядь волос и забирает душу. Самая мрачная часть Аида — Тартар — это пропасть, где томятся души особо провинившихся людей.

Определенные намеки на идею загробного воздаяния все же были. Человека нельзя было оставить без погребения, иначе его душе не найти дорогу в Аид, но это всего лишь ритуал, а не проявление нравственности.

Представлений о греховности человека перед богом у грека не было, а следовательно, и огромной пропасти между ними не существовало. Была этическая система, право, законы на основе человеческой мудрости, а не на основе деяний богов.

«Человек есть мера всех вещей», — таков главный принцип мировоззрения древнегреческого философа Протагора. Эта идея стала основополагающей для всей культуры Греции. Этот народ был влюблен в гармонию природы, он стремился во всем увидеть соразмерность. «Золотое сечение» было непреложным знанием для скульптора, художника, архитектора, музыканта.

Основные понятия, которыми мы привычно пользуемся, говоря о музыке, возникли в Древней Греции: гармония и мелодия, ритм и метр, хор и оркестр, рапсодия и симфония. Музыка по-гречески — «искусство муз». У греков была муза лирики и муза танцев, муза комедии и муза трагедии, муза истории и даже астрономии. Все они во главе со своим предводителем Аполлоном занимались музыкой. Музыка в классической Греции проникала всюду, объединяя все искусства и все науки, риторику и политику, богов и людей, небо и землю в единое гармоническое целое — космос.

Музыка вместе с танцами, ритмом и пением приближает к богам, считали греки. Через танец музыка соединялась с пластикой и живописью, через слово — с поэзией и красноречием. В основе античного представления о музыке лежит уверенность в том, что сам мир ритмичен и гармоничен, то есть музыкален. Музыка воспроизводит эти свойства мира и наполняет ими душу, таким образом устанавливается единство между миром и человеком. Исходя из того, что в музыке воплощены ритмы и законы Вселенной, греки искали в ней ключ к познанию мира и познанию себя.

Древнегреческий орнамент— *меандр*

Греки не сводили всю музыку к той, которую создавали их музыканты. Музыка начиналась для них с той великой музыки природы, отражением и фрагментом которой были музыкальные творения человека. Музыка природы не противопоставлялась музыке человека. Основным звуковым фоном античности был шум моря. Тишина спокойного моря, гул и гром волн, обрушивавшихся на берег и на застигнутые бурей корабли, были для греков не только музыкой природы, но и звуковым образом бесчисленных человеческих дел. Музыка природы наполнялась человеческим смыслом. С Паном — богом дикой природы — связывалась музыка лесов и полей. Миф омузыкальном состязании Пана и Аполлона, свирели и лиры, греки осмысливали как состязание музыки природы и музыки человека.

В греческой мифологии легендарный сын Зевса Амфион укрощает зверей своим пением, а игрой на лире заставляет камни складываться в городские стены. Орфей своим искусством покоряет даже силы ада, заставляя отпустить к нему Эвридику.

Хороводы, по убеждению греков, ведут звезды и планеты, исторические эпохи и человеческие поколения. Для каждого возраста предназначались свои хороводы. С печальными песнями хороводы сопровождали похороны. Они посвящались богу Аполлону, а также всем другим богам, кроме Диониса. Связанная с его именем музыка казалась грекам слишком буйной, неуравновешенной, неорганизованной. Но музыка Диониса дополняла жизнь греков.

Соединение противоположностей — грубоватой народной музыки Диониса и аристократической, «ученой» музыки Аполлона — породило греческую драму и греческий театр. Народные песни дали начало основным жанрам драмы и театра, а народный сельский инструмент авлос зазвучал в театре и на празднествах.

Хоровое пение было для греков основой всей общественной и культурной жизни. Высокая античная трагедия невозможна без напоминания о бесконечности мира, в котором все происходит. Уже здесь отчетливо проявляются глубинные связи музыки и трагедии.

Театр Греции — древнейший на территории Европы, он достиг своего расцвета в V в. до н. э. Древнегреческая драма и театр возникли из сельских праздников в честь бога Диониса. На празднествах пелись *дифирамбы.*Самого Диониса сопровождала свита, первая часть которой распевала торжественные и печальные оды, из которых родилась трагедия; другая часть пела веселые и часто непристойные песни, из которых родилась комедия. В последующие времена греческий театр заимствовал свои сюжеты из мифологии, через ее форму драматурги Греции отражали современную ему общественную жизнь, высказывали свои политические, философские и эстетические воззрения. Театр в Греции был государственным учреждением, организацию театральных представлений брало на себя государство.

Парфенон.Архитекторы Иктин и Калликрат, V в. до н. э.Фронтоны Парфенона.

Актеры пользовались в Греции большим уважением и занимали высокое общественное положение. Женские роли всегда исполнялись мужчинами. Актеры должны были обладать звучным и выразительным голосом, вокальным мастерством. Так как они играли в масках и мимика была исключена, то они доводили до совершенства пластику тела, жесты.

Во время театральных представлений все дела города приостанавливались: суды закрывались, должники освобождались от уплаты долгов в эти три дня, заключенные под честное слово выпускались из тюрьмы. Спектакли смотрели не только свободные граждане и их семьи, но и домашние рабы. Неимущим гражданам из казны выдавались зрелищные деньги, за вход в театр взималась очень небольшая плата.

Центром общественной жизни города был также храм, который сооружался на возвышении или на центральной площади. В храме хранились казна, художественные сокровища, библиотека, около него проводились собрания и праздники. Поэтому в архитектуре преобладало храмовое строительство. Греческие храмы и скульптура обычно подкрашивались. Это придавало храмам праздничный, нарядный вид.

Архитектура греческой классики (V в. до н. э.) предстает в гармонии со средой, в соразмерности с человеческой фигурой, в синтезе со скульптурой. Ярким примером архитектуры высокой классики является ансамбль афинского Акрополя. Центральным сооружением Акрополя был храм Парфенон, в котором находилась 13-метровая статуя Афины-Парфенос. Чувство пропорций, соразмерность всех частей, точность расчета делают Парфенон безупречным произведением греческой архитектуры. На площади перед Парфеноном находилась еще одна грандиозная статуя Афины-Промахос (Воительницы), олицетворявшей военное могущество и славу своего города. Древнегреческий историк Плутарх говорил, что в Афинах было больше статуй, чем живых людей. Древнегреческая скульптура проделала стремительный путь развития.

Всадники. Горельеф фриза Парфенона.

Афинянки. Горельеф фриза Парфенова.

Храм Аполлона в Милете. План.

Вход на стадион Олимпии.

Апоксиомен

Для греков человек был олицетворением всего сущего, поэтому он был почти единственной темой искусства. Овладев передачей движения и свободно стоящей фигуры в пространстве, скульпторы высокой классики создают идеальный образ гармонически развитого человека в его величавой завершенности. Единственное, чего не знала греческая скульптура, это анализа характеров. Лица греческих статуй периода высокой классики малоиндивидуализированы, они сведены к общему типу идеальной красоты: правильный овал, прямая линия носа, продолжающая линию лба, продолговатый разрез глаз, небольшой рот, полные выпуклые губы, крупный и круглый подбородок, волнистые волосы, мягко и плотно облегающие голову.

Греки считали, что природа прекрасна и в ней нужно искать истинную красоту. Боги и люди прекрасны и нравственны одновременно: красивый человек не может быть безнравственным, поскольку он создан богом красивым не случайно. Задача скульптора состояла в том, чтобы отразить эту красоту, вдохнуть божественную силу жизни, заставить ожить мертвый камень. Жизнь, динамичность, радость, движение видел художник в природной красоте. Греческий скульптор удивлялся живой красоте тела человека так же, как трогательной красоте юного лепестка или молодого побега. Создатели великого искусства, вдохновляясь живой красотой и наполняясь богатством духа, наделяли им свои творения. Глыба мрамора превращалась в ласковые обводы человеческого тела, а в каждый кусочек каменного тела вдыхалась человеческая жизнь.Скульптор своему творению отдавал свою физическую жизнь, свое вдохновение, вдыхал в него свой дух, был духовным донором статуи.

Греки воспринимали целостного человека, и облик его должен был выражать органичное единство, гармонию, полноту бытия. Лицо не выделялось, отдельная часть ничего не значила без целого. Античный мир безмерно любил симметрию, старался увидеть ее во всем внешнем мире. В целом греки считали, что видимый мир есть единственно подлинная действительность. Облик человека для них был явлением природной красоты, и красоту человеческого тела составляла симметрия его членов. Но выражающие природное совершенство тела древнегреческих статуй говорят больше, чем их лица. Для нас это удивительно, но на лицах нет выражения. Более того, женские лица, в нашем восприятии, несколько грубоваты, а мужские лица женоподобны.

Однако греки показали главное — то, как много можно сказать через человеческий облик в целом. Тело может выражать соразмерность форм, радость бытия, торжество гармонии, трепет, ликование, блаженство, восторг, удовлетворенность, напряженность, силу и слабость. Через тело скульпторы показывали свое отношение к человеку, оценку его как нраствеенного или безнравственного. В греческой культуре эстетическая оценка доминировала над этической, т. е. в Греции внешняя красота считалась благом. Например, изображая Силена-Марсия, который, по известной легенде, вызвав на состязание в игре на флейте бога Аполлона, посмел победить его, скульптор мог бы представить наказанного богом победителя в образе молодого юноши, чтобы вызвать сострадание и сожаление о его преждевременной смерти. Но в привязанном на столбе, с содранной кожей, мы видим умирающего старца. Согласно морали: не спорь с богами, в Греции соблюдались нравы почитания традиционных богов. Безнравственный человек изображался в образе безобразного старческого тела. И наоборот, прекрасное, непорочное тело, с точки зрения древних греков, не могло быть у безнравственного человека. Так что тело для греков было и формой выражения нравственной оценки человека. Однако единственное, что оно не могло показать, это жизнь души. Она невидима. Душа находит свое выражение только на лице и только в нем может быть отражена мастером.

Дорический ордер.

Коринфский ордер.Капитель.

Эрехтейон. Кариатида. V в. до н. э.

Тренировка молодых атлетов. Рисунок на вазе.

Живопись Греции почти не сохранилась. До наших дней дошла только живопись, украшающая керамику. Греческие сосуды разнообразны по форме и функциям: амфоры, кратеры, гидрии, лекифы, пелики, килики. Первоначально вазопись была чернофигурной, затем она сменилась более совершенной краснофигурной. Основой рисунка служил силуэт. Кроме мотивов растительного и животного мира, в греческой керамике появляется много сцен сражений, пиров, охоты, мифологических сюжетов.

Гречанки в праздничной одежде.

Поэзия Греции, дошедшая до нашего времени в небольшом количестве, вела свое начало от музыкальной песенной лирики, исполняемой под аккомпанемент струнного инструмента (кифары) или духового (флейты). Величайшим поэтом не только Греции, но и мировой литературы является Гомер — по преданию, слепой сказитель, создавший два эпических произведения — «Илиаду» и Одиссею», послуживших источником для многих произведений последующих эпох.

Лирика греков разнообразна по жанрам: это торжественные или военно-патриотические оды, басни и эпиграммы. Большое место в поэзии занимает любовная лирика. Если любовь — божественная страсть, то Сафо — красноречивейшее ее олицетворение. Сафо родилась на острове Лесбос в городе Эресе в 612г. до н. э. Ее звали Скамандроним. К сожалению, все дошедшие до нас сведения об этой «царице поэтов» так разноречивы и перепутаны, что не представляется возможным нарисовать схожий портрет знаменитой гетеры-поэтессы. Ее страстная натура не могла таить в себе чувств, волновавших ее. Она писала оды, гимны, элегии, эпитафии, праздничные и застольные песни стихом, названным в ее честь «сафическим». Все ее произведения — или призывы к любви, или жалобы на нее, полные страстной мольбы и горячих желаний.

Боги, даровавшие Сафо благородный и чистый гений поэзии, не позаботились о ее наружности. Она была небольшого роста, очень смуглая, но с живыми блестящими глазами. Лицо поэтессы в моменты высшего вдохновения преображалось и становилось прекрасным. Когда страсть клокотала в Сафо, когда ее трепещущие руки касались лиры, когда гармонические звуки сливались с вдохновенными строфами, когда все ее существо проникалось волнением божественного экстаза и энтузиазма любви, она не могла быть некрасивой.

Форма ее стихотворений запоминает любовные монологи, по которым легко уследить за разнообразными перипетиями ее страданий. «Ты забываешь меня или любишь другую смертную?.. Ах, хоть бы ветер рассеял удручающее меня горе!»*

* Там же. С. 28.

Однажды Афродита под видом старухи попросила молодого грека Фаона перевезти ее с Лесбоса на противоположный азиатский берег. Фаон, перевозивший за деньги всех желающих, отказался взять плату с богини, за что она подарила ему чудодейственную мазь, как гласит легенда, превратившую его в красивейшего из всех смертных. Сафо страстно влюбилась в него, но, не найдя взаимности» бросилась с Левкадской скалы в море. По преданиям, тот, кто страдал от безумной любви, находил на Левкаде забвение.

В честь Сафо вычеканили ее изображение на монетах. Французский публицист Шеве рассказывает, что римляне воздвигли ей статую из порфира работы Селинеона.

Эсхил, Софокл и Еврипид прославили греческую литературу и театр. В творчестве этих трех великих трагиков театральное искусство достигло своего высшего выражения.

Кроме лирической поэзии, в Греции зародился роман. Он появился довольно поздно — в I в. до н. э. Пять греческих романов дошли до нашего времени целиком: «Хэрей и Каллироя» Харитона, «Повесть о Габрокоме и Антии» Ксенофонта Эфесского, «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия, «Дафнис и Хлоя» Лонга. Греческий роман оказал бесспорное влияние на формирование европейского авантюрного романа.

Культура Древней Греции содержит в себе два противоречивых момента: с одной стороны, в религии, в искусстве поклонялись богам, внешней гармонии и формам бытия. С другой стороны, философы призывали искать внутреннее основание мира — субстанцию, видеть внутренний мир человека, его духовную сущность, считать главенствующим в природе Мировой Логос, наделенный всеобщей духовностью. Кроме внешней действительности, и Пифагор, и Сократ, и Платон видели в качестве идеального существование другого мира и другого бога. За это судьи свободным грекам выносили смертный приговор.

И все же духовная культура Древней Греции формировалась в области философии. Такие имена, как Фалес, Пифагор, Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель, известны сегодня каждому образованному человеку. Древняя Греция является родиной философии. Древнегреческие философы создали язык философии, сформулировали все существенные вопросы данной области знания, обозначили все ее необходимые моменты, которые в последующих исторических системах развивались более полно.

Многие из философов были великими пророками, так как они знали всеобщие закономерности Мирового Логоса

Карта земли Геродота. Около 500 г.до. н. э.

Карты земли Гесиода. Около 700 г. до н. э. (слева) и Гекатея Около 600 г. до н. э. (справа)

Для греков великий Гомер был слеп, но зато наделен даром поэтического вдохновения, заменявшего ему физическое зрение. Считалось, что мифологические пророки были лишены богами зрения, но получили от них умение прорицать и внутренним взором видеть будущее. Древний философ должен был совмещать в себе черты пророка и поэта, зачастую излагая свои мысли в загадочных стихах, как например Ксенофан, Парменид, Эмпедокл. Такие философы, как Гераклит, прямо осознавали свое пророческое предназначение и писали «темным» поэтическим языком символов, которые надо было толковать так же, как толковали изречения оракула. Первый философ — Фалес — прославился как один из семи мудрецов. Полулегендарный Пифагор вел свое происхождение от бога Аполлона, и его почитали как чудотворца. Он впервые ввел в употребление термин «философ», когда на вопрос тирана Поликрата, кем он является, ответил: я не мудрец (sophos), я любитель мудрости — философ. Учение пифагорейцев обладало огромной известностью и притягательностью, утверждало равенство всех душ перед вечностью. Отсюда следовал запрет уничтожать любое живое существо и множество ограничений, чтобы не совершить никакого насилия и сохранять помыслы человека чистыми, лишенными аффектов. Пифагорейцы более всего почитали число и числовые отношения, внекачественные и бесстрастные. Боги и весь окружающий мир выражены у них символикой определенного соотношения чисел, тайны пропорционирования «золотого сечения» были предметом их познания, что способствовало развитию математического подхода к миру и развитию точных наук. Пифагорейцы были учеными, многие из них пользовались большим личным авторитетом благодаря своей ученой славе и строгому нравственному облику.

Парменид, знаменитый основатель Элгейской школы, автор поэмы «О природе», учил о целостном, едином, неподвижном бытии, которое познаваемо пытливой мыслью человека и никогда не может стать ничем, «небытием», «непознаваемым».

Философ-софист Протагор считал человека мерой всех вещей, центром общественной жизни и венцом природы. Оказалось, что изворотливая мысль часто сильнее оружия, особенно если владеешь искусством спора — эристикой. Эристике учили за большие деньги софисты.

Другой известный философ, Демокрит, написал более семидесяти сочинений и был «первым энциклопедическим умом среди греков», философом, математиком, физиком, теоретиком музыки и поэзии, физиологом, медиком. Демокрит первый учил о первичности бытия, состоящего из неизменных, неделимых частиц — атомов, которые он называл «идеями» и духовными сущностями.

Время уничтожило сочинения Фалеса и Гераклита, Эмпедокла и Парменида, Демокрита и Анаксагора, а знаменитый Сократ не писал вообще трудов, он был завсегдатаем рынков и дружеских собраний. Бедно одетый, босой, небольшого роста, скуластый, со вздернутым носом, толстыми губами и шишковатым лбом, лысый, он напоминал своим обликом комическую театральную маску. Его загадочная манера разговаривать доверительно, интимно, дружески и вместе с тем иронически приводила в смущение собеседника, который вдруг осознавал себя глупым, растерянным. Вопросы Сократа о том, что такое красота, справедливость, дружба, мудрость, храбрость, заставляли задумываться не только о философских понятиях, но и о жизненных ценностях. Сократ разъяснял предназначение человека в обществе, его обязанности, его взаимоотношения с законами, почитание богов, необходимость образования, воздержание от грубых страстей, приобретение друзей, нравственные принципы человека. Обличение богатства, гордости, честолюбия вызывало гнев и даже ненависть к Сократу, который заставлял человека признать свое полное ничтожество. Путь морального самосовершенствования и жизни в идеях, к чему призывал Сократ, был слишком тяжел для среднего человека. Сократ — человек, еще при жизни ставший мифом и легендой, воспитал не менее известного, чем он сам, философа Платона, который впоследствии выразил в своих трудах основные идеи учителя.

Полнота сочинений Платона помогает восстановить сложную картину истории греческой философской культуры и литературы, атмосферу идейных споров, рождение научной терминологии, новых художественных форм, отточенного языка классической прозы. Наследие Платона тем более интересно, что его трудно квалифицировать как сугубо философское. Он сочетает в себе черты истинной поэзии и чистой художественности с глубиной и сложностью философской мысли. Платон — философ и тонкий стилист одновременно. Сохранилось двадцать три подлинных диалога Платона. В своих произведениях он выражает понимание мира как тройственного.

В своей философии Платон совмещает общее и частное, космическое и человеческое, телесное и духовное. Прекрасный материальный космос, собравший множество единичностей в одно нераздельное целое, живет и дышит, весь наполнен бесконечными физическими силами, управляется законами, находящимися вне его, за его пределами. Это самые общие закономерности, по которым развивается и живет весь космос. Они составляют особый надкосмичес-кий мир и называются у Платона миром идей, вечным и неподвижным в своей высшей красоте. «Идея» по-гречески означает нечто видимое, но увидеть это можно не физическим зрением, а умственным, мысленно (греки всегда считали, что глазами можно мыслить, и высоко ценили так называемую «теорию умозрения»). По Платону, существует мир чистых идей, где все представлено в идеальном свете, без материального пространства и времени. Это мир, где живут души без материальных тел.

«Идеи» Платона прекрасны, так как они не живут во времени, которое разрушает материальные тела, старит их, делает бе­зобразными. Мир идей находится вне вре­мени, он не живет, а пребывает, покоится в вечности, а самая высшая идея идей — это абсолютное благо, тождественное абсо­лютной красоте. Платон утверждает, что высшее благо одновременно является и воп­лощением высшей красоты, началом всех начал, мастером, конструирующим види­мый небесный и человеческий земной мир по самым мудрым, вечным и прекрасным законам.

Великий Аристотель, ученик Платона, свел идею на землю, которую так любили и почитали греки. Он вернул ее во всей ее полноте материальному миру. Материя и идея, или, как ее впоследствии стали на­зывать по-латыни, форма, стали неотъем­лемы и нераздельны, определяя собою друг друга.

Все существующее, по мнению этого философа, есть не что иное, как произве­дение искусства. Природа тоже является для Аристотеля произведением искусства, человек и весь мир с его небом и небесным сводом есть тоже произведения искусст­ва. Недаром греки называли мир именно космосом, а «космос» по-гречески значит «лад», «слаженность», «порядок», «упоря­доченность» и даже просто «красота».

Аристотель первым выступил с крити­кой учителя: «Платон мне друг, но исти­на дороже». Аристотель полагал, что идеи не могут предшествовать вещам, что мир вещей и идей, объективно сосуществует. Неподвижные идеи не могут порождать движущиеся вещи.

Аристотель — вершина античной фило­софии, ее систематизатор. Он привел все предшествующие знания в единую систе­му. Создал метафизику, учение об идее, о форме. Аристотель исследовал человека, его тело, душу я разум. Он описал эмоции, чувства, память, волю, темперамент, он является основателем психологии. Ему принадлежат сочинения о мышлении и его законах. Аристотель — основоположник логики. Он открыл специальную область человеческих нравов — этику, эстетику, исследовал драму, эпос, трагедию, коме­дию, метафору, гиперболу, написал «По­этику» — первое произведение норматив­ной эстетики.

Аристотель поставил вопрос о целесооб­разности в мире и в живой природе, пы­тался разъяснить развитие мира. Таким образом, закладывались тенденции, полу­чившие определенное развитие в искусст­ве эллинизма. Аристотель уже выражает философию эпохи эллинизма.

Период классики фиксирует важную особенность духовной культуры: эллину не был свойствен узкий профессионализм. Прославленный философ делал замеча­тельные открытия в области математики и астрономии, известный скульптор не только мог построить храм, но и расписать его, создать научный трактат. И большин­ство из известных греков, память о кото­рых наследовали потомки, были поэтами.

Конец V-IV в. до н. э. знаменуется в Греции непрерывными войнами Афин и Спарты. Усилились и внутренние противо­речия полиса: он больше не был таким стройным и процветающим организмом, как в V в. Дух сплоченности, гражданствен­ности и коллективизма ослабевает, в искус­ство проникают чувства неустойчивости бытия, тревоги и трагизма.

Рост индивидуализма в конце V в. до н. э. характеризует греческую культуру в целом, но особенно значительно этот процесс вы­ражен в культурно-политической жизни Афин. Терпят крушение нормы и принципы демократического города-государства. Афины переживают тяжелые дни — не только войну со Спартой, но и эпидемию чумы. Тяжелые испытания разрушают старые представления, рождается новое отношение к миру, который не казался уже простым и ясным. Теперь не гражданин-коллективист, а человек индивидуальный и неповторимый выступает идеалом. Новые традиции сказываются и в архитектуре. Меняются и требования, предъявляемые к скульптурным произведениям.

Македонский воин с сариссой(копьем длиной до 6 м).

Таким образом, закладываются тенденции, получившие определенное развитие в искусстве эллинизма.

В III в. до н. э. после распада державы Александра Македонского наступила эпоха эллинизма.

Искусство эллинизма (приблизительные хронологические рамки периода эллинизма — III — последние десятилетия I в. до н. э.) характеризуется исключительно интенсивным развитием всех художественных форм, связанных как с греческими, так и с «варварскими» принципами культуры, с наукой и техникой, философией и религией. Кругозор эллинов расширился значительно — это определялось во многом военными походами, торговыми и научными путешествиями в далекие страны. Границы, замыкавшие кругозор грека — гражданина полиса, снимаются, формируется незнакомое ранее «чувство мировых просторов». И этот необъятный мир с возникавшими и распадавшимися буквально на глазах огромными державами был лишен гармонии и управлялся не понятными и знакомыми олимпийскими богами, а капризной и своенравной богиней судьбы Тюхе. Мир был новый, и его необходимо было познать, понять и выразить в художественных формах.

Походы Александра Македонского.

Бурно развивалась архитектура, во многом связанная со стремлением правителей прославить мощь своих государств в архитектурных памятниках и строительстве новых городов. Эллинистическая архитектура тяготела к гигантским размерам: примером могут служить маяк в Александрии высотой 120 м, алтарь в Пергаме, воздвигнутый царем в честь победы над галлами. Расцветают виды искусства, связанные с украшением зданий, — мозаика, декоративная скульптура, расписная керамика. В эпоху эллинизма даже в скульптурах богинь утрачивалось былое величие, для скульптора не существовало жестких эстетических норм, он показывал и впалую грудь старого рыбака, и беззубую старуху. Скульпторы, впервые показавшие человека то младенцем, то дряхлым стариком, хотели передать человеческие чувства и в лице, и в фигуре.

Галлы. Скульптурная группа из Пергама.

Лаокоон. Эллинистическая скульптурная группа.

Бросаются в глаза изменения по сравнению со скульптурой высокой классики. Композиция пергамского рельефа утратила ясность, стала запутанной, фигуры так переплетены, что образуют одно сплошное месиво тел, хотя сами тела классически прекрасны. Герои утратили гармонию духа: искаженные страданием лица, глубокие тени в глазницах, змеевидно разметавшиеся волосы — все подчеркивает отчаяние и страдание.

Эллинистические скульпторы волновали зрителей своими произведениями и находили для этого высокохудожественные формы. Таков «Лаокоон» скульпторов Алессандра, Полидора, Афинадора. Сюжет, почерпнутый из гомеровской «Илиады», — смерть троянского жреца Лаокоона и его сыновей, посланная богами за то, что он возражал против внесения в город знаменитого троянского коня, рассматривается как страшная человеческая трагедия. Однако нередко эллинистические скульпторы обращаются к классическим образцам. Таковы, например, Афродита Милосская, скульптура Александра и Ника Самофракийская.

Последний период греческой культуры (III-I вв. до н. э.) — эпоха эллинизма — характеризуется широким ее распространением среди народов, живших в бассейне Средиземного моря. Закат эллинизма связан с развитием искусства античного Рима.

Греческая цивилизация, греческая культура оказала воздействие на искусство Египта и стран Востока.

 |
| |

 |

﻿