



Пушкинский Intr



Летний интенсив
«Мировая история искусств»



Партнер Академии Пушкинского



Искусство Античного мира:

Человек как мера всех вещей

Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей

Античная, то есть древнегреческая и древнеримская культура составляет основу современной европейской цивилизации. Космос и хаос, демократия, философия, театр, Олимпийские игры – сотни понятий, терминов, явлений и даже имен, которые мы носим, были созданы эллинами, как сами себя именовали древние греки.

В нашу жизнь прочно вошли римское право и инженерные достижения древних римлян, впечатляющие своей продуманностью, актуальные и сегодня. На протяжении тысячелетий произведения античного искусства завораживают и вдохновляют целые поколения.

Собрание ГМИИ им. А.С. Пушкина составляют как подлинные произведения искусства, так и гипсовые слепки, коллекция которых была создана основателем Музея изящных искусств, профессором Московского университета Иваном Владимировичем Цветаевым.



Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей

Благодаря его трудам нам предоставлена уникальная возможность, не покидая стен музея, проследить развитие древнегреческого и древнеримского искусства с раннего периода и до последних веков существования античной цивилизации.

История Эллады и Древнего Рима насчитывает более тысячи лет, на протяжении которых в центре внимания античной культуры, так или иначе, оставался человек – лично свободный гражданин полиса. Его образ менялся с течением времени, но неизменно он оставался «центром мира, мерой всех вещей».

Истоки эллинской культуры связаны с появлением дорийских племен, установивших в XII веке до н.э. господство во многих областях материковой Греции на обломках микенской цивилизации. Этот период, сопровождавшийся утратой многих достижений культуры (прежде всего, письменности), принято называть «темными веками», или «гомеровским периодом».





Искусство этого времени представлено преимущественно произведениями мелкой пластики, в основном из бронзы, а также многочисленными керамическими изделиями, украшенными сложным геометрическим орнаментом.

Среди них выделяется группа отличающихся архитектурной стройностью дипилонских ваз, происходящих из древнего некрополя Афин в районе Керамик. На тулове дипилонской амфоры середины VIII века до н.э., декорированной фризами с геометрическим орнаментом, изображена сцена погребения – свидетельство того, что эти колоссальные вазы выполняли роль надгробных памятников.

Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей

Украшением коллекции подлинников нашего музея служит кратер с острова Мелос, Тулово сосуда опоясано геометрическим орнаментом – горизонтальными полосами, треугольниками и меандром, напоминающим извилистое русло реки. Фриз меандра с двух сторон обрамлен схематичными изображениями цветка и коня.

Геометрический орнамент, дающий в разных сочетаниях более 400 видов узора, связан со стремлением греков к созданию упорядоченной модели мира, противостоящей окружающему хаосу, и, кроме того, имеет магическое значение – это «апотропические», т.е. защитные символы.



Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей

В том же геометрическом стиле решена и бронзовая фигурка коня из Олимпии, служившая подношением божеству. Статуэтке присущи черты, видные в изображении коня на мелосском кратере – геометризация форм и удлинённые пропорции. Подобные статуэтки, изображающие людей и животных, часто составлявшие целые композиции на самые разные темы, получили широкое распространение в «темные века». О существовании монументальной скульптуры в этот период известно лишь из сочинений античных авторов.

На смену «гомеровскому периоду» в VII–VI веках до н. э. приходит эпоха архаики, отмеченная распространением алфавитного письма, возрождением традиции каменного зодчества и появлением каменной монументальной скульптуры.





Наиболее ранние из дошедших до наших дней образцов архаической каменной скульптуры относятся к середине VII века до н.э. К ним относится так называемая Артемида. Подобные статуи называют «дедалическими» - по имени легендарного архитектора, скульптора и изобретателя Дедала. Дедалическая скульптура все еще зримо связана с глыбой камня: фигура, лицо и стопы едва намечаются, руки вытянуты вдоль туловища и неотделимы от него, ноги сведены. Такие статуи были рассчитаны исключительно на фронтальный обзор. Прототипами для них, по-видимому, могли послужить ксоаны – вырезанные из дерева схематичные изображения божеств.

Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей

В архаической скульптуре постепенно формируется новый тип статуй: изображение обнаженных юношей-атлетов – куросов, и задрапированных в длинные одеяния девушек – кор. Куросы представлены с выдвинутой вперед ногой, вытянутыми вдоль туловища руками и так называемой «архаической» улыбкой. В этих фигурах обнаруживаются признаки влияния древнеегипетского монументального искусства. Подобные статуи были вотивными, то есть предназначались для подношения богам.

Высокое мастерство скульптора отличает изящную алебастровую статуэтку Аполлона из Навкратиса. Кипрский мастер следовал традиционной схеме изображения куроса: постановка фигуры с прижатыми к бедрам вытянутыми руками и выдвинутой вперед ногой. Частично сохранилась раскраска статуи – черные глаза и усы, пурпурные губы.



Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей

Расцвет древнегреческого искусства связан с классической эпохой V века до н.э. В это время отстраивается после греко-персидских войн ансамбль афинского Акрополя, достигает вершины развития греческая вазапись. Знаменитые скульпторы этого времени – Мирон, Поликлет и Фидий. В созданных ими образах воплощена идея калокагатии – представление о гармоничном и всесторонне развитом гражданине.

Фидий, руководивший строительством на Акрополе, создавал величественные, монументальные образы. Многие его произведения, выполненные в хрисоэлефантинной технике (из пластин золота и слоновой кости, крепившихся на деревянный каркас), не сохранились.

Не сохранилась и статуя Афины Парфенос, предназначенная для Парфенона – храма, посвященного Афине-Деве. О ней мы можем судить по изображениям на монетах и более поздним копиям, таким как Афина Варвакион.





В скульптурных образах Мирон стремился отразить движения человеческого тела и достиг в этом совершенства. В изогнутой наподобие лука фигуре «Дискобола» Мирон передал, казалось бы, неуловимый миг напряжения перед мощным броском.

Изображая Афины и Марсия, Мирон противопоставляет величественную и безупречную богиню Афины, стоящую неподвижно, и порывистого силена Марсия.

Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей

Скульптор Поликлет искал идеальные пропорции человеческой фигуры. В его теоретическом труде под названием «Канон» определяется пропорциональное соотношение частей человеческого тела. Созданная Поликлетом по «Канону» «Дорифора», или Копьеносца стала подлинным воплощением идеала эллинов.

Большая часть греческих статуй дошла до наших дней в римских копиях. В коллекции музея находится мраморный торс Геракла, выполненный римским мастером по греческому образцу Поликлета. В изгибе мощного торса Геракла реализован принцип хиазма – особой постановки фигуры, с противопоставлением напряженных и расслабленных частей тела, создающим впечатление естественной позы.

В IV веке до н.э., в эпоху поздней классики, прославились Пракситель, Лисипп и Скопас. «Менада» Скопаса – воплощение экспрессии. В вихре экстатического танца она запрокинула голову; резкое движение вперед подчеркнуто развивающимися складками хитона.



Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей

Произведения Праксителя отличаются изысканностью и утонченностью. Он впервые изобразил богиню Афродиту обнаженной, чем вызывал негодование жителей острова Кос, заказавших статую. Свое название Афродита Книдская получила по имени города, жители которого решились приобрести статую обнаженной богини. Ей посвящена известная греческая эпиграмма:

В Книд чрез пучину морскую пришла Киферея-Киприда,
Чтобы взглянуть на свою новую статую там,
И, осмотрев ее всю, на открытом стоящую месте,
Вскрикнула: «Где же нагой видел Пракситель меня?»

К памятникам IV века до н.э., отличающимся сдержанной гармонией, относится мраморное надгробие афинского всадника. Всадники - одно из привилегированных сословий в Афинах, начиная с VI в. до н.э. На надгробии запечатлена традиционная сцена прощания с другом или родственником. Выверенные пропорции фигур, плавные движения рук, спокойные и гармоничные лица создают идеализированный образ греческих воинов.



Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей



Портрет Александра Македонского, работы его придворного скульптора Лисиппа в течение многих столетий служил образцом для создания портретов правителей. Ученик Аристотеля, почитатель эллинской культуры Александр Великий способствовал распространению греческого искусства во всех концах своей империи – от берегов Нила до берегов Ганга. Культура, возникшая на завоеванных Александром Македонским территориях под влиянием греческой, получила название эллинистической.

Эпоха эллинизма связана с кризисом полисной системы, поиском новой философии, пересмотром представлений о мире и человеке.

Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей

В искусство проникли трагические сюжеты, появились сцены гибели героев, не готовых смириться с предначертанной судьбой. Такова скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья», изображающая троянского жреца, удушаемого змеями.

На рельефах Пергамского алтаря представлена смертельная схватка между олимпийскими богами и восставшими против них гигантами. Создание этого рельефа связано как с историческим событием – победой Пергамского царства над варварами-галатами, так и с философской идеей извечной борьбы божественного миропорядка с первозданным хаосом.

Утраченную гармонию скульпторы эллинизма искали в искусстве эпохи классики, подражая его внешним формам. Они достигли вершин мастерства в обработке камня и создали образы величественной и неприступной Афродиты с острова Мелос, Аполлона Бельведерского, выступающего, словно актер на театральной сцене, и стремительной в своем резком порыве Ники Самофракийской.



Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей

Шедевром эллинистического периода в собрании подлинников ГМИИ им. А.С. Пушкина по праву считается голова Афродиты из коллекции Владимира Голенищева. Мягкий овал лица, миндалевидные глаза, чувственные, чуть приоткрытые губы отражают представление об идеале эллинистической эпохи. То, что памятник был создан в Александрии Египетской, напоминает нам, как широко в период эллинизма распространилось влияние греческой культуры. Этот процесс не прекращался и после завоевания эллинистических государств римской державой.

Самобытная римская культура уже на ранних этапах своего существования поддерживала контакты с греческими полисами юга Италии и Сицилии, а также с соседними племенами этрусков.



Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей

Символом Рима является Капитолийская волчица, долгое время считавшаяся работой мастера V века до н.э. Однако в настоящее время доказано, что статуя была создана в эпоху Средневековья. Тем не менее, этот образ прочно укоренился в истории искусств и до сих пор олицетворяет идею величия Вечного города.

Древние римляне прославились своими инженерными достижениями: они изобрели бетон, арочный свод и купольное перекрытие, усложнили греческую ордерную систему, создали сети водопроводов-акведуков, древнейшей в Европе канализации, возводили мосты и дороги, функционирующие до наших дней.

Ярким образцом портрета эпохи Республики служит выполненная в полный рост статуя оратора Авла Метелла, с точностью передающая особенности его облика.



Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей



Статуя императора Августа из Прима-Порта свидетельствует о неугасающем греческом влиянии: геалоторокс (панцирь) с изображением рельефа мускулатуры, придает императору атлетический облик. Классическая постановка фигуры с использованием приема хиазма воспроизводит канон Поликлета.

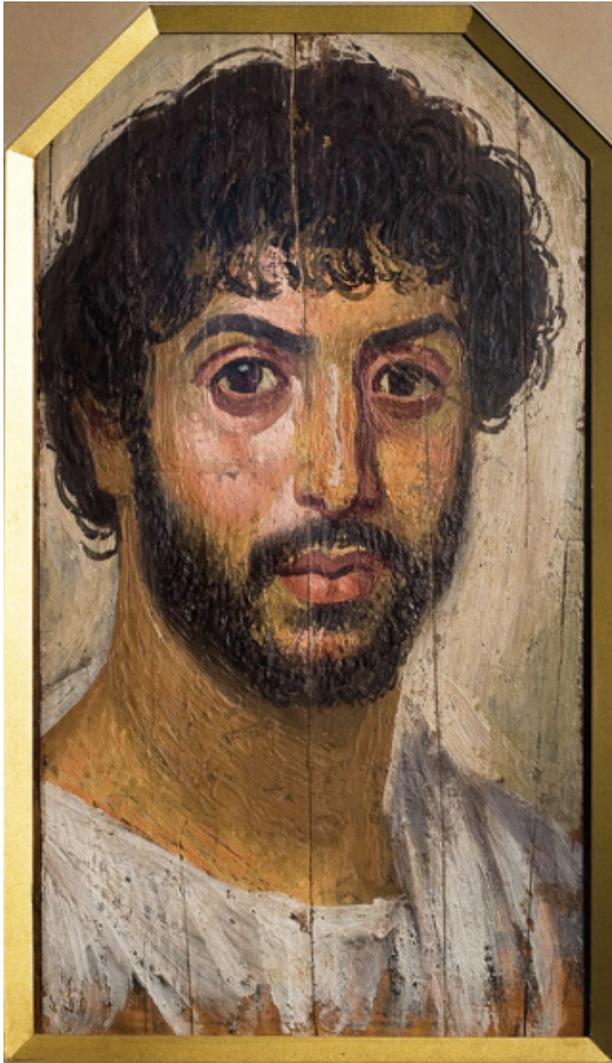
В эпоху Веспасиана получает новый импульс жанр психологического портрета. Выразительным образцом этого жанра является портрет Цецилия Юкунда – вольноотпущенника из Помпей, дельца и хитроумного торговца, запечатленного с крупной бородавкой на некрасивом лице.

Подлинный портрет императора Траяна из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина передает индивидуальные черты выдающегося полководца – почти квадратное лицо, узкий лоб, крупный нос и глубокие морщины.

Великолепный пример влияния греческого классического искусства – мраморный саркофаг Уварова со сценами, посвященным культу бога Диониса, или, как его называли римляне, Вакха: по периметру саркофага изображения сатиров и менад, полупьяного Силена и самого бога виноделия. Саркофаг предназначался для умершей женщины, которую скульптор представил в образе спящей Ариадны. Незавершенность ее облика свидетельствует о том, что саркофаг, вероятно, не был использован для погребения. Сложная символика рельефов связана с заупокойными верованиями древних римлян, а также с христианскими мотивами.



Искусство Античного мира: человек как мера всех вещей



Именно в Риме в IV веке н.э. по указу императора Константина христианство становится государственной религией, с которой тесно сопряжено искусство поздней Античности.

Так фаюмские портреты, созданные на стыке египетской и римской культур, языческой и христианской традиций, знаменуют переход к новым средствам художественной выразительности, связанной не столько с передачей внешнего сходства, сколько с духовными поисками и «внутренним светом».