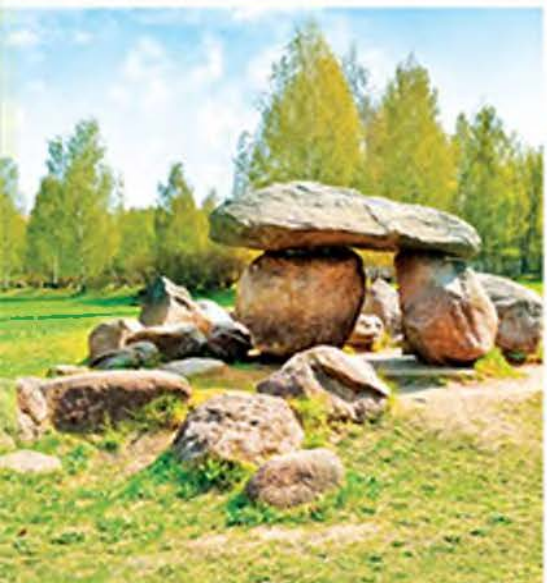
ИСКУССТВО

(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)



7 класс

С электронным приложением

ИСКУССТВО
(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)

Учебное пособие для 7 класса
учреждений общего среднего образования
с русским языком обучения

(с электронным приложением)

Допущено
Министерством образования
Республики Беларусь

Минск
«Адукацыя і выхаванне»
2017

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

УДК 7(100).03(075.3=161.1)
ББК 85(0)я721
И86

Авторы: Н. С. Волонцевич, С. И. Колбышева, М. Л. Карпенкова, Ю. Ю. Захарина, И. Г. Томашева, Е. С. Бохан, Е. Ф. Шунейко, А. Г. Шимелевич

Рецензенты: отдел экранных искусств государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (кандидат искусствоведения, доцент, заведующий отделом *А. А. Карпилова*); учитель музыки и отечественной и мировой художественной культуры первой квалификационной категории государственного учреждения образования «Средняя школа № 81 г. Минска» *Л. Н. Вишневская*

Искусство (отечественная и мировая художественная
И86 культура) : учеб. пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : (с электронным приложением) / Н. С. Волонцевич, С. И. Колбышева, М. Л. Карпенкова [и др.]. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2017. — 192 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск.
ISBN 978-985-471-982-5.

УДК 7(100).03(075.3=161.1)
ББК 85(0)я721

ISBN 978-985-471-982-5 (отд. изд.)
ISBN 978-985-471-984-9

© Оформление. РУП «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2017

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Дорогие друзья!

В новом учебном году мы начинаем знакомиться с *историей отечественной и мировой художественной культуры*. Это будет увлекательное путешествие. Вам предстоит открыть для себя множество величайших достижений разных эпох и культур.

Первая остановка в путешествии — культура первобытной эпохи. Вы увидите наскальную живопись, прикоснётесь к тайнам первых жилищ. Узнаете, о чём хотел рассказать первобытный человек, оставляя рисунки животных, человеческие фигурки, загадочные символы и знаки.

Вторая остановка — крупнейшие центры цивилизаций древности: Египет, Месопотамия, Индия, Китай. Для вас откроет двери культура Древнего Востока. Вы познакомитесь с колоссальными архитектурными сооружениями, побываете в удивительных храмах, разгадаете загадки, оставленные нам древними культурами.

Третья остановка — самые значительные явления Античности. Вы увидите, как сила человеческого духа, желание познания и совершенства проявились в произведениях искусства. Встретившись с искусством античного мира, вы сможете ответить на важный вопрос: почему античную культуру считают колыбелью мирового искусства?

В каждом путешествии вас ожидают сюрпризы: вы узнаете, как произведения, созданные мастерами разных эпох, продолжают свою жизнь в современной культуре.

В работе вам поможет компакт-диск. Отсылки к нему отмечены значком . При необходимости с художественными произведениями можно ознакомиться в других информационных источниках: справочной литературе, энциклопедиях, интернете. Отсылка к ним отмечена значком . На компакт-диске вам предлагаются дополнительные странички, которые помогут ответить на вопросы и выполнить задания. Дополнительный материал обозначен значком . Узнать значение новых слов, встретившихся в учебном пособии, вы сможете из словарика в конце пособия. В основном тексте такие слова выделены синим цветом.

Авторский коллектив

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Раздел 1
В поисках красоты: искусство первобытных времён

Поистине, искусство заключено в природе; кто умеет обнаружить его, тот владеет им...

Альбрехт Дюрер

Фрагмент росписи пещеры Шове́, Франция (каменный век)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 1. Искусство первобытной эпохи: послание потомкам

Современным людям не только интересно, но и важно знать, когда появилось искусство и почему человек постоянно к нему обращается. О причинах возникновения искусства учёные высказывают множество теорий. Каждая из них отчасти правдива.

Вспомните, с какими произведениями первобытного периода вы познакомились в 5 и 6-м классах.

Появление искусства. Точное время появления искусства назвать сложно. Но можно с уверенностью сказать, что это произошло *в каменном веке*. Именно тогда у первобытного человека возникла потребность выражать свои эмоции и чувства, украшать свою жизнь. Окружающий мир казался таинственным, загадочным. Понять его человеку помогало искусство.

Первобытный период
охватывает каменный, бронзовый и железный века.

В первобытное время люди не отделяли себя от природы, считали себя её частью. Все их занятия были слиты воедино: повседневная жизнь, художественная деятельность, обряды и ритуалы*. Танцуя, совершая ритуалы, расписывая стены пещер, человек ещё не осознавал, что занимается искусством. Вероятно, так он стремился повлиять на окружающий мир, часто суровый и недружелюбный. Всё, что делали люди, подчинялось практическим целям и должно было принести удачу, обеспечить хорошую погоду, дать здоровье. Такую неделимость повседневной жизни и разных видов художественной деятельности первобытного человека называют словом «синкрети́зм».

Изображение бизонов в пещере Ласко́, Франция (каменный век)

Рассмотрите примеры «раннего» искусства. Представьте себе людей, которые создавали эти произведения. Как вы думаете, почему эти работы восхищают и волнуют современного зрителя?

* Выделенные цветом слова не требуют заучивания наизусть.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

От подражания — к творчеству. Первобытные люди думали, что всё в окружающем мире (солнце, небо, ветер, лес, камни) так же, как и человек, имеет душу, понимает слова, нуждается в пище и сне. Поэтому всем явлениям, от которых зависела жизнь людей, они совершали жертвоприношения. Обращения к силам природы с просьбами или благодарностью превратились в обряды. Во время совершения обряда не было разделения на зрителей и исполнителей. В обрядовую деятельность включались люди и всё то, что составляло их жизнь: реальные предметы, изображения человека и животных, шкуры животных и маски.

Сначала человек стремился подражать природе: например, в танцах и песнях воспроизводил повадки и звуки животных. Позднее он научился изображать животных. Человек искренне верил в силу своего искусства: нарисовав сцену охоты с побеждённым животным, он ожидал, что это поможет и в реальной охоте.

Ожерелья, Чехия (каменный век)

Однако первобытные люди не только рисовали копья, попавшие в изображённого зверя, но и «играли» с изображениями — многие наскальные рисунки животных покрыты сколами от ударов каменных стрел и копий. Надевая украшение из клыков и зубов могучего медведя, человек ожидал, что оно станет *оберегом* и придаст ему дополнительную силу и отвагу. Вероятно, древние люди надеялись, что это может принести удачу на охоте.

Сохранилась ли до наших дней традиция носить обереги? Приведите примеры современных оберегов.

Зарождение мифологии. Свои впечатления и знания об окружающем мире человек передавал не только через изображения, но и устно при помощи слов. Теперь эти сказания называют *мифами*.

Древние мифы рассказывают о самых важных моментах из жизни первобытных людей. Например, о том, как появился первый

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

человек, как возникли небо, звёзды, луна, стихийные явления, как происходит смена дня и ночи, времён года. Первобытный человек наблюдал за этими явлениями и старался объяснить их в мифах. Каждый миф — это ответ на одну из загадок окружающего мира. Возможно, именно поэтому художники до сих пор широко используют мифологические сюжеты при создании произведений самых разных видов искусства.

У разных народов сохранились мифы с похожими сюжетами. Один из таких мифов — история о Млечном Пути. Прочитайте мифы. Какие образы возникают в вашем воображении?

Северное полушарие земли: финский миф	**Южное полушарие земли: бушменский миф**
Согласно представлениям финнов, в былые времена существовал огромный дуб, который загораживал кроной Солнце и Луну. Однако вышедший из моря человечек срубил его. Финны считали, что Млечный Путь — это и есть упавший дуб.	По сюжету одного из бушменских мифов, Луна — это сандалия человека «древнего народа». Однажды дочь положила мокрые сандалии отца слишком близко к огню. От одной сандалии остался лишь пепел, а другая сгорела наполовину. Рассерженный отец подбросил вверх полусгоревшую сандалию, и она стала Луной. Брошенный девушкой вверх пепел другой сандалии превратился в звёзды и Млечный Путь.

Первые изображения. Осваивая природное окружение, люди начали устраивать свои первые жилища. Они селились в пещерах или строили простые шалаши из прутьев и костей животных. Освоив пространство вокруг себя, люди захотели преобразовать его и оставить знак-след на «личной» территории. Украшал ли человек стены шалашей — нам не известно. Но вот первые пещерные изображения сохранились, и мы можем их увидеть!

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Отпечатки рук в пещере Куэва-де-лас-Манос, Аргентина (каменный век)

Интересный факт

Учёные выяснили, что первобытные люди прикладывали руку к стене как трафарет. Потом набирали в трубочку краску и, выдувая её, разбрызгивали.

Ещё не придумав приспособлений для рисования, человек начал использовать то, что было всегда при нём, — свои руки. Например, на мягком налёте на стенах пещеры люди оставили длинные волнистые линии, которые учёные позднее назвали «макароны». Их длина при этом могла достигать нескольких метров. А в некоторых пещерах мы можем найти и настоящие знаки-следы — изображения силуэта руки человека.

Рассмотрите изображения в параграфе и на компакт-диске. Вспомните, с какими версиями происхождения искусства вы познакомились ранее.

Первобытный человек ещё не разделял повседневную жизнь и художественное творчество. Но уже в раннем искусстве творцы выражали свои чувства и представления о мире. Первобытные образы настолько уникальны и выразительны, что и сегодня ими восхищаются зрители, вдохновляются художники.

Вопросы и задания

1. Почему наскальные рисунки, выполненные в первобытную эпоху, интересны современному человеку? О чём рассказывает нам первобытное искусство?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

2. Немецкий художник Па́уль Клее́ восхищался искусством первобытного периода. В его картине мы можем видеть простые линии в сочетании с яркими и довольно мрачными красками. Как вы думаете, что в искусстве первобытных времён вдохновило художника?

Пауль Клее. Смерть и огонь (1940 г.)

Творческая мастерская

3. Выполните рисунок на любую тему в стилистике первобытного искусства. Возьмите для этого чёрный фломастер и используйте только линию. Этот рисунок можно сделать на компьютере в одной из графических программ.

§ 2. Сюжеты и образы первобытных изображений

Шло время, и человек захотел не только оставить след, но и передать свой рассказ об увиденном и пережитом — в сюжетах и образах.

Воплощение образа животного. Одним из первых запечатлённых образов реального мира было животное. Люди внимательно наблюдали за животными и стремились изобразить их как можно естественнее и правдоподобнее. Это подтверждают графические и живописные изображения первобытных времён, покрывающие стены и своды многочисленных пещер современной Франции, Испании, России.

Мамонт. Процарапанное изображение в пещере Руффиньяк, Франция (каменный век)

Большинство изображений составляют образы мамонтов, носорогов, диких лошадей, оленей, быков, медведей, львов. Некоторые из запечатлённых животных уже не существуют, например мамонты. И только рисунки, созданные первобытным человеком, позволяют нам сегодня представить их внешний вид, движения тела и повадки.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Олени, переходящие через реку. Гравировка на роге из грота Лорте, Франция (каменный век)

Бизон, облизывающий свой бок, из пещеры Ла-Мадле́н, Франция (каменный век)

Медведь в пещере Монтеспан, Франция (каменный век)

Во Франции, в гроте Лорте́, был найден фрагмент рога с изображением оленей, переходящих через реку. Первобытный человек уже умел изобразить животных в сложных ракурсах, например с поворотом головы. Впечатляет и детальное изображение рыб, находящихся в воде.

Позднее человек начал наносить изображения животных на орудия труда и охоты, на различные пластины из камня и кости. А в местах первобытных стоянок были найдены маленькие статуэтки животных, птиц, рыб. Особенно выразительны силуэты животных. Люди, которые их создавали, подмечали самые мелкие детали: особенности чешуи рыбы, фактуры меха, гривы или строение рогов животных.

В одной из пещер Франции — Монтеспа́н — найдено туловище медведя из глины. Венчалось оно натуральным медвежьим черепом. Возможно, наверх накидывали и шкуру медведя. Мы догадываемся, что такая скульптура использовалась во время ритуалов.

С развитием первобытного общества сюжеты усложнялись, а в изображённых сценах всё чаще появлялся человек.

Сравните изображения животных в параграфе. Какое из них лучше «рассказывает» о повадках и характере животного? Могли ли эти изображения использоваться в обрядах и ритуалах?

Образ человека в первобытном искусстве. Первые изображения человека появились в скульптуре. Они были выполнены из костей и рогов животных, бивней слонов и мамонтов, глины, дерева и камня.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Широкое распространение получили женские статуэтки. Самые примечательные из них — женские фигурки, известные всему миру под названием «палеолити́ческие Венеры» или «первобытные мадонны». Эти маленькие статуэтки не превышают в высоту 25 сантиметров. У многих из них отсутствуют или почти не проработаны голова и руки. Зато подчёркнуты части тела, связанные с рождением ребёнка. Скорее всего, палеолитические Венеры символизировали плодородие.

Венера, село Костёнки, Россия (каменный век)

В искусстве *бронзового века* из дерева или камня начали создавать *и́долов.* Это были специфические статуи довольно больших размеров. Им поклонялись как божествам. Внешний вид статуй был схож с человеческим, чаще мужским.

Одна из самых ранних найденных скульптур, изготовленных из дерева, — Большой Шигирский идол. Его высота достигает 5 метров. По оставшимся фрагментам можно представить образ, созданный 11 тысяч лет назад. Голова идола достаточно реалистична и сохраняет основные черты, присущие человеку. Деревянное основание-туловище с обеих сторон покрыто резным орнаментом. Среди узоров просматриваются несколько лиц. Учёные склоняются к версии, что эти лица отображают почитаемые культы древних людей: воды и воздуха, животных и растений.

Большой Шигирский идол, Россия (бронзовый век)

В искусстве *железного века* образ человека усложнился. Художники старались не просто воспроизвести человеческую фигуру, а раскрыть внутреннее состояние персонажей, через позу и жесты передать эмоции и мысли своих героев.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Арфист с Кикладских островов, Греция (железный век)

Выгон скота. Фрагмент наскальной росписи в ущелье Тассилин-Адджер, Алжир (железный век)

На островах Эгейского моря жители Кикла́д создали мраморные статуэтки людей. Их предназначение до сих пор остаётся загадкой. Возможно, статуэтки были частью обрядов. Среди кикладских идолов особенно выделяется фигура арфиста. Музыкант изображён сидящим на стуле с арфой в руках. Он полностью погрузился в звучащую мелодию. Тело музыканта застыло, а взгляд обращён ввысь.

Среди живописных композиций железного века широко известны росписи, найденные в ущельях скал Алжира, на плато Тассили́н-Аддже́р. Это настоящая «картинная галерея», подробно рассказывающая о повседневной жизни первобытных людей и их занятиях. Здесь представлены образы охотников, которые с помощью луков, стрел, топоров и дротиков одолевают диких зверей. А сцены выгона скота свидетельствуют о том, что человек в тот период уже приручил животное. Правдоподобными и трогательными выглядят изображения матерей, играющих со своими детьми.

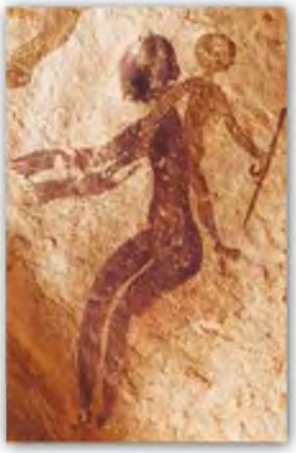
Внимательно рассмотрите изображения кикладских идолов в параграфе и на компакт-диске. Назовите отличительные особенности этих скульптур.

Используя самые простые средства изображения, первобытный человек сумел воплотить в искусстве свои представления о мире и о себе. С помощью красок, в камне, глине и дереве он запечатлел наиболее значимые события своей жизни и отразил природный мир.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания

Рассмотрите изображения животных, представленные в параграфе и на компакт-диске. Как вы думаете, на что художник обращал внимание в первую очередь? Что для него было главным в каждом примере?



Мать с ребёнком. Фрагмент наскальной росписи в ущелье Тассилин-Адджер, Алжир (железный век)

Генри Мур. Мать и дитя (г. Люксембург, 1930-е гг.)

1. Изображению животных отводилось важное место и в творчестве многих мастеров более поздних времён. Вспомните и назовите знакомые вам произведения разных видов искусства, в которых воплощены образы животных.

2. Рассмотрите работы, посвящённые образу матери и ребёнка. Сравните образы, созданные первобытным человеком и скульптором XX века. Найдите сходство и отличия.

Творческая мастерская

3. Выполните живописную композицию с изображением одного или нескольких животных в стилистике наскальной живописи первобытных времён (гуашь).

§ 3. Освоение пространства: зарождение архитектуры

В далёкие времена, когда человек ещё не научился возводить сооружения, жилищем ему служили укрытия, подсказанные природой: густые ветви деревьев, пещеры, гроты в скалах. Постепенно люди стали увереннее ощущать себя в окружающем мире. Они освоили новые земли, научились взаимодействовать с природой, например «приручили» огонь. Но главное — у людей возникла потребность в создании жилища своими руками.

Первые опыты строительства. Первые жилища появились в каменном веке. Сначала это были простые *заслоны* от ветра из листьев и *шалаши* из тонких жердей и костей животных, покрытые

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Жилище первобытного человека. Реконструкция Игоря Гребнёва

шкурами, травой, листьями. Их возведение не требовало больших затрат сил и времени. Но такие виды жилища могли легко разрушить ветра, дожди, уничтожить нападающие животные. Поэтому возникла необходимость изменить конструкцию жилища.

На смену шалашам пришли *землянки* и *полуземлянки*. Это углублённые площадки круглой или овальной формы, укреплённые по периметру камнями или костями крупных животных. Дугообразная форма рёберных костей животных позволяла соорудить основу стен и сводов жилища, напоминающего шатёр. В центре землянки размещался очаг — неглубокая яма, обложенная камнями.

Шалаши, землянки и полуземлянки несколько тысячелетий оставались главными жилищами человека. Это было связано с тем, что люди, добывая себе пропитание охотой, кочевали за животными. Поэтому лёгкие и быстро возводимые жилища (как современные палатки) вполне устраивали людей. Но позднее, когда численность людей увеличилась, когда человек перешёл к оседлому образу жизни, понадобились более устойчивые жилища. Так появились стоянки — неукреплённые лагеря первобытных охотников и собирателей.

На смену стоянкам охотников каменного века пришли *городища* — комплекс построек, находящийся на возвышении у реки и обнесённый укреплениями, например земляным валом, оградой. В них

Дьяково городище в Московской области, Россия (V—III вв. до н. э.). Графическая реконструкция

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

могла поселиться вся родовая община. Вокруг городищ размещались *поселения* (селища) — группы жилищ без ограды.

Внутри поселений жилища достигали до 6—8 метров в длину. В каждом из них жило несколько семей, а внутри располагалось несколько очагов. И только в конце каменного века жилище получило вид дома, разделённого на несколько помещений.

Вспомните из уроков истории самые известные поселения и городища первобытных людей.

Архитектура: загадки истории. В первобытную эпоху очень важным было оформление погребений — мест захоронения человека. Обычно над могилой человека сооружали курган — насыпь из земли или камней.

Курганы имели форму полусферы или конуса. Располагались они в основном группами: иногда до 10—15 курганов рядом. Человек размещал курганы в пространстве не хаотично. Он продумывал, как они будут связаны с лесом, рекой, полем. Постепенно люди начали переходить к более масштабному освоению окружающего мира.

В бронзовом веке, кроме жилищ и погребений, люди стали возводить и иные

Интересный факт

В Минске, в микрорайоне Юго-Запад, до наших дней сохранился курган дреговичей. Ещё в начале XX века в белорусской столице насчитывалось около 70 курганов.

Один из 16 курганов бронзового века, Россия

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

сооружения — для проведения различных магических и ритуальных действий. Эти сооружения создавали из больших камней. Поэтому и называют их мегали́тами. Это самое загадочное из всех явлений первобытной культуры. Постепенно сформировались основные типы мегалитов: менгиры, дольмены, кромлехи.

Менги́р представлял собой вертикально поставленный камень высотой до 5 метров. Менгиры обнаружены на территории разных стран Европы, Азии и Африки. Наибольшее их количество сохранилось во Франции. Точное назначение менгиров неизвестно. Древние люди устанавливали их подобно монументам в местах, наиболее значимых с точки зрения верований. Первоначально на менгирах не было изображений, но позже некоторые из них стали покрывать гравированным орнаментом или рисунками.

Дольме́ны — более сложные сооружения из нескольких гигантских камней. Чаще всего дольмен сооружали из шести и более огромных камней, один из которых служил основанием, второй — перекрытием, а остальные — опорами. Нередко в одной из «стен» дольмена находилось круглое отверстие или был высечен проём в виде арки. Бытует теория, что дольмены имели культовое предназначение и являлись прообразом первого храма.

Кро́млех также сооружали из колоссальных по размерам камней, которые располагали по окружности. До нашего времени кромлехи не сохранились в первозданном виде. Поэтому определить их назначение достаточно сложно. Одни учёные считают, что кромлех представлял собой огороженное место для проведения различных ритуалов, в том числе жертвоприношений. Другие учёные придерживаются гипотезы, что кромлех сооружался как обсерватория, в которой можно было наблюдать за небесными светилами.

Менгиры в д. Карна́к, Франция

Дольмен на острове Ко́рсика, Франция

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Рассмотрите изображения мегалитов, представленные в параграфе и на компакт-диске. Какое впечатление произвели на вас эти сооружения?

Кромлех Стоунхендж. Кромлехи встречаются в разных странах Евразии. Но наибольшую славу получил кромлех Стоунхендж в Англии.

Гигантское каменное сооружение завораживает своими формами. Многотонные камни имеют высоту в два и более человеческих роста. Реконструкция мегалита позволяет представить его первоначальный вид. Сооружение имело форму кольца из вертикально поставленных камней, на которых лежали камни-перемычки. По окружности мегалит был укреплён двумя земляными валами и рвом. В центре размещалась алтарная плита, окружённая двумя кольцами камней. Алтарь обрамляли пять трили́тов — сооружений из трёх камней, два из которых служат опорами, а третий — перемычкой.

Английский художник XIX века Джон Конста́бл создал удивительную акварель, где показал Стоунхендж во время разбушевавшейся стихии. Как вы думаете, что привлекло Констебла в руинах Стоунхенджа? При помощи каких художественных средств он показал своё отношение к этому памятнику? А в каких красках Стоунхендж нарисовали бы вы? Поясните свой ответ.

Современный художник рисует Стоунхендж

Джон Констебл.
Стоунхендж (1835 г.)

Архитектуру не случайно называют прародительницей искусств. Она является не только результатом творчества, но и основой для других видов искусства.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания

1. Немецкий философ XIX века Георг Вильгельм Фридрих Ге́гель писал: «Началом искусства является архитектура». Как вы думаете, что имел в виду учёный?

2. Назовите основные строительные материалы, которые первобытный человек использовал при создании своих жилищ.

Прочитайте на дополнительной страничке отрывок из рассказа французского писателя Эрне́ста Д'Эрвильи́ «Приключения доисторического мальчика». Автор описывает два типа жилища человека. Какие? Устно опишите их.

Творческая мастерская

3. В минском Музее валунов на огромной территории собрано более 2 тысяч камней из разных регионов Беларуси. Интересна идея их размещения: валунами выложен силуэт нашей страны, отмечены самые высокие точки ландшафта и самые большие водоёмы. Размеры и силуэты камней впечатляли первобытных людей, но они способны взволновать и современного человека. Ведь экспонаты музея заставляют вспомнить о величайшей силе камня — самого долговечного материала на земле. Рассмотрите фотографию. Предложите идею мероприятия (квест, фестиваль, концерт), которое можно провести в Музее валунов в Минске. Подумайте, как на этом мероприятии можно использовать образы мегалитов.

Музей валунов в Минске, Беларусь

§ 4. Искусство первобытных времён на белорусских землях

Образ жизни первобытных людей был схож в разных уголках планеты. В то же время в каждом регионе сложились и оригинальные формы творческого осмысления окружающего мира. Свой след в искусстве оставили и те первобытные люди, которые жили на территории современной Беларуси.

Первые стоянки. На юге нашей страны, в Гомельской области, в начале XX столетия были обнаружены стоянки каменного века Ю́ровичи и Бе́рдыж. На них нашли предметы, которые имеют важное значение для понимания того, как развивалось искусство.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Стоянка Бердыж (каменный век). Макет из Чечерского историко-этнографического музея

На стоянке Бердыж археологи нашли жилища из костей мамонтов. В центре жилища располагался очаг. Чтобы возвести такое строение из доступных материалов, всем обитателям стоянок следовало выполнить довольно сложные работы. Возможно, потребность старшего поколения передавать опыт младшим членам коллектива и стала началом появления художественного творчества.

Подвеска из челюсти куницы (каменный век)

Одни из самых ранних произведений искусства, найденных на стоянках на территории Беларуси, — подвески из костей животных. Эти предметы были не просто украшением костюма. В них проявлялось стремление человека защитить себя, приобрести качества, которые считались необходимыми для отважных охотников, ответственных за свою семью. Вероятно, люди думали, что такие украшения могут передать человеку силу, ловкость и быстроту зверя.

Почему, на ваш взгляд, первыми произведениями искусства были именно подвески из костей животных?

Воплощение образа человека. В предметах искусства первобытные художники стремились показать особенности облика человека.

Ярким примером мастерства в изображении человека являются небольшие изделия со стоянки Осовéц, обнаруженной в Витебской области. Фрагмент произведения из кости — голова с удлинённым

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Скульптурные изображения со стоянки Осовец (каменный век)

овалом лица, продолговатым носом, крупными глазами. На тыльной стороне изделия имеется отверстие для того, чтобы носить его как амулет.

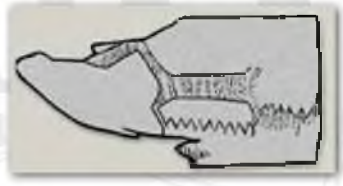
Скульптурка из дерева представляет суровый мужской образ с очень выразительной мимикой. Сдвинутые брови и сжатые губы отлично передают его характер. Сегодня мы можем только догадываться о том, кто перед нами: обобщённые образы соплеменников или изображения грозных божеств.

На месте поселения возле деревни Озерно́е в Минской области была найдена кость, на которой выгравирована фигура мужчины со вскинутыми руками. Он будто подпрыгивает в танце. Нога словно попирает фигурку, находящуюся внизу. На оборотной стороне кости размещается ещё одно изображение человека.

Рассмотрите изображения человека, представленные в параграфе и на компакт-диске. О чём рассказывают нам произведения древних художников?

Воплощение образа животного. Не менее виртуозно мастера каменного века изображали животных. На крупной птичьей кости со стоянки Озерное сохранился лишь фрагмент изображения. Но и сейчас можно оценить мастерство резчика, который точными линиями и короткими чёрточками показывает зверя, стремительно бегущего среди зарослей.

Гравировка на кости (каменный век)



Изображение животного на птичьей кости (каменный век)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Предметы с изображениями животных были найдены также на стоянке Осовец. Статуэтка оленя замечательно передаёт грациозную пластику зверя. Художник любуется его величавой ста́тью.

Точно передан и образ утки. Мы видим характерный изгиб шеи водоплавающей птицы, который создаёт узнаваемый силуэт. Изящная фигурка змейки, покрытая выразительным узором, имеет небольшое отверстие для ношения в качестве амулета. Глядя на эти произведения, мы понимаем, каких зверей люди почитали в древности.

Статуэтка из кости «Олень» (каменный век)

Змейка из рога (каменный век)

Голова уточки (каменный век)

Как вы думаете, чем отличаются изображения животных, созданные в первобытные времена и выполненные современными художниками?

Красота обыденных вещей. Важным открытием каменного века стало изобретение глиняной посуды. В те времена её изготавливали вручную. Из мягкой глиняной полоски формировали остродонный или круглодонный сосуд, сглаживали стенки и украшали их орнаментом. Покрывали посуду декором в виде ямочек, ёлочек, зигзагов. Кроме орнаментов, на керамических изделиях встречались и другие изображения, например водоплавающих птиц.

Фрагмент керамики (каменный век)

В бронзовом веке появились предметы из меди и бронзы. Конечно, они бытовали наряду

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Бронзовая шпилька

Бронзовый топор

Украшения из янтаря

с широко распространёнными каменными изделиями. Чаще всего из бронзы изготавливали ритуальные вещи. Поэтому они были богато украшены и высоко ценились. Ценился и «солнечный камень» — янтарь.

Почему в художественной культуре первобытного общества самое широкое распространение получило именно декоративно-прикладное искусство?

Культура древних городищ. В железном веке на белорусских землях появились укреплённые поселения — городища. Это было связано с накоплением ценностей в родовых общинах. Как правило, городища строились на возвышениях или на труднодоступной болотистой местности. От врагов городища оберегали надёжные стены из деревянных столбов, ограживавших площадки с жилыми и хозяйственными постройками, место захоронения.

Быт городищ был богат и разнообразен. Найденные в ходе археологических раскопок браслеты, подвески, фибулы, шпильки, бусы

Городище Никодимово (V—VII вв. до н. э.). Макет из Краеведческого музея г. Могилёва

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Бронзовая подвеска-лу́нница с эмалью

Серёжка из белого металла

Бронзовая подковопо-добная фибула с эмалью

Стеклянные бусы

Игрушка

и сегодня удивляют тонкой работой мастеров, владевших разными техниками обработки металла и стекла. Интересной находкой стали и глиняные игрушки, изображающие птиц и зверей. Они наглядно рассказывают нам о жизни человека в железном веке.

Назовите особенности организации первобытного городища, которые напоминают вам современный населённый пункт.

Несмотря на суровый образ жизни, первобытные люди умели видеть красоту и создавали замечательные произведения, которые впечатляют и сегодня. Найденные произведения искусства — свидетельства удивительной наблюдательности и таланта первобытных мастеров.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите фрагмент костяного скульптурного изображения головы человека, найденный на стоянке Осовец. Как вы думаете, кто на нём запечатлён: первобытный человек или божество? Обоснуйте свою точку зрения.

Изучите разнообразные формы украшений железного века, представленные в параграфе и на компакт-диске. Какие из этих форм используются в современном ювелирном искусстве?

Творческая мастерская

2. Совершите экскурсию в краеведческий музей в вашей области. Посетите официальный портал «Музеи Беларуси» (museum.by). Познакомьтесь

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Тамара Васюк. Работа из серии «Архаика» (2009 г.)

с другими краеведческими музеями нашей страны. Рассмотрите произведения первобытной эпохи. Поделитесь полученными впечатлениями с одноклассниками.

3. Современная белорусская художница Тамара Васюк создаёт произведения по мотивам керамики каменного века. Рассмотрите изделие этого мастера. Нарисуйте эскиз любого предмета быта, на котором также будет присутствовать орнамент первобытного искусства.

§ 5. Языческая культура на белорусских землях

К концу первого тысячелетия на белорусских землях сформировались союзы племён, каждый из которых имел отличительные особенности. Значительную роль в белорусской культуре сыграли три племенных объединения славян: кривичи, дреговичи, радимичи.

Вспомните из уроков истории, как на белорусских землях в древности появились славянские племена.

Во что верили древние славяне. Славянская культура развивалась под влиянием языческих верований. Язычество отражало представления славян об устройстве мира. Они обожествляли силы

Радимичский медальон с головой быка

Лилия Нйшчик. Велес (2008 г.)

Фрагмент орнамента традиционного текстиля

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

природы и верили в могущество многочисленных богов, которые эти силы олицетворяли. У племён, населявших белорусские земли, был развит культ поклонения предкам, который отразился в сложных ритуалах захоронения.

Важными были и обряды, связанные с земледелием. Жизнь человека зависела от природных циклов и явлений. Смене пор года, различным видам земледельческих работ соответствовали определённые языческие праздники. Например, Коляды и Купалье приурочены к зимнему и летнему солнцестоянию, а «Гуканье весны» и «Богач» — к началу и окончанию полевых работ.

Из летописей и фольклора мы можем узнать о древних божествах: Перуне, Велесе, Яриле… Однако это только отголоски древней мифологии. Система древних верований дошла до нас фрагментами. Отдельные элементы этой системы мы можем увидеть в народном искусстве. Например, в традиционных ткачестве и вышивке. Мастерицы на полотне повторяют орнаментальные узоры, дошедшие до нас из древности.

> Или так бы запел ты, вещий Боян, внук Велесов:
> «Кони ржут за Сулой — звенит слава в Киеве.
> Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле».
>
> *«Слово о походе Игоревом…»*

Какие древние народные праздники, связанные с определёнными календарными датами, вы знаете? Расскажите о них.

Славянские святилища. Большое значение в культуре древних славян имели культовые сооружения. В святилищах божествам возносили молитвы, приносили жертвы в надежде на их помощь и защиту. Для возведения таких сооружений выбирали места на берегах озёр и рек, возвышениях, в глухих лесах и на болотах. Площадки разной формы огораживали валами и рвами. В святилищах размещали алтари-жертвенники, кострища и идолов — изображения богов.

Для создания святилищ использовали огромные камни — валуны. Это были и отдельные вертикально стоящие камни, и камни,

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

размещённые в определённом порядке. Выбор материала не случаен. Камни, почти не подвластные времени, до наших дней хранят тысячелетние тайны.

На озере Яно́во в Полоцком районе находится комплекс из валунов, который многие учёные считают остатками древнего святилища. Камни расположены в форме буквы «П» и имеют особый, красноватый цвет.

Интересный факт

Сохранились сведения, что в Минске на реке Свислочь до начала XX века существовало языческое капище. Сейчас камень, размещавшийся на этом капище, находится в минском Музее валунов.

Центральное место в древних святилищах занимали идолы. Это изображения своевольных и грозных божеств земного, небесного и подземного миров. В начале XX века в городе Слониме был найден идол, высеченный из серо-красного камня и получивший название «Слонимский». В этой скульптуре черты лица показаны условно, без детальной проработки. Однако сила воздействия древнего произведения ощущается и сегодня. Сжатые губы, глаза, словно взирающие в глубину веков, впечатляют суровой неприступностью.

Некоторые каменные изваяния имели крестообразную форму, напоминавшую женскую фигуру с широко раскинутыми руками. Например, одна из самых известных скульптур — Долгиновский идол — уникальна тем, что в ней сочетаются две фигуры. Силуэт маленького человека выбит на большей фигуре и повторяет её очертание.

Валуны на озере Яново

Долгиновский идол (X в.)

Слонимский идол (X в.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Учёные считают, что Долгиновский идол олицетворяет одну из богинь-покровительниц плодородия, семьи и брака — Ма́ру, Ла́ду или Мо́кошь. Как вы думаете, на чём основано это предположение?

Украшения из курганов. Представления древних славян о загробном мире отражают *курганы*. Во время раскопок археологи находят в них разнообразную посуду, орудия труда, ювелирные украшения. То, чем пользовался умерший при жизни, наши предки старались поместить в его захоронение. Каждое из славянских племён имело свои традиции погребения и набор украшений костюма.

Украшения из славянских курганов		
Кривичи	**Дреговичи**	**Радимичи**

Для костюма кривичанок характерны височные кольца простой формы, напоминающей браслеты. Особенностью их костюма были витые шейные гри́вны, стеклянные золочёные бусы, трапециеподобные подвески и металлические бубенчики.

Отличительной чертой костюма дреговичанок были металлические бусины, на которые напаивались маленькие шарики — зернь. Такие бусины использовали для височных колец и других украшений.

Костюм радимичанок был особенно ярок. Его украшали разноцветные бусы с металлическими подвесками, очень крупные гривны и самые сложные по форме височные кольца с семью лучами.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Рассмотрите украшения наших предков. Какое впечатление они на вас произвели? Придумайте эскиз ювелирного изделия по мотивам древних украшений, найденных на белорусских землях.

Языческие верования древних славян нашли отражение в предметах искусства, сооружениях и захоронениях. Силы природы, которым поклонялись, представлены в образах могущественных божеств. А вещи, которые находят в курганах, «рассказывают» о жизни наших предков.

Вопросы и задания

1. Вспомните, с какими произведениями искусства вы познакомились в разделе «В поисках красоты: искусство первобытных времён». Перечислите основные сюжеты, которые нам «рассказывают» наши предки.

2. Как вы думаете, почему один из параграфов получил название «Искусство первобытной эпохи: послание потомкам»? Поясните свой ответ с помощью художественных примеров.

3. Высказывание немецкого художника Альбрехта Дюрера «Поистине, искусство заключено в природе; кто умеет обнаружить его, тот владеет им» можно соотнести с искусством первобытной эпохи. Как вы думаете, почему?

Творческая мастерская

4. Языческие верования славян находят отражение и в современном искусстве. Художники Беларуси вдохновляются древними легендами и народными праздниками. Познакомьтесь с работой белорусского художника Сергея Тимóхова «Гуканне вясны». Охарактеризуйте её. Что вас заинтересовало в изображении?

Сергей Тимохов. Гуканне вясны (1997 г.)

Посмотрите в информационных источниках театрализованное действие «Гуканне вясны». Подготовьте о нём небольшой рассказ, ответив на вопросы: что делают люди? как они одеты? какие песни поют? какие танцевальные движения выполняют?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Раздел 2
Искусство, застывшее на тысячелетия: Древний Египет

Жизненной силе зерна жизнь уподоблю твою.
Восходящее солнце — твой лик.
Весёлости полон твой взор.
Руки свои простираешь и раскрываешь уста
Для восхваления Ра...

Древнеегипетский гимн в честь бога Ра
(перевод А. Ахматовой, В. Потаповой)

Тутанхамо́н с женой. Украшение спинки трона из гробницы Тутанхамона (XIV в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 6. Идеи вечной жизни в древнеегипетской архитектуре

Культура Древнего Египта — одна из древнейших на Земле. В основу большинства произведений древнеегипетского искусства положена *идея вечной жизни*. Египтяне надеялись, что искусство может помочь человеку её обрести. И наибольшие надежды они возлагали на архитектуру — самое «долговечное» искусство.

Пирамиды Древнего Египта. Среди безмолвного песчаного мира пустыни египтяне возводили из камня или высекали в скалах грандиозные сооружения — гробницы, чтобы они стояли вечно и надёжно защищали покой усопших.

Пирамида фараона Джо́сера в Саккаре (III тыс. до н. э.)

Самые большие усыпальницы сооружали для правителей Древнего Египта — фараонов, которые, как считалось, и после смерти продолжали заботиться о своём народе.

Многие гробницы имели форму *пирамиды*. Первую пирамиду построили для фара-

Великие пирамиды в Ги́зе (III тыс. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

она Джосера. Она имела ступенчатую форму. Поставленные друг на друга шесть каменных, последовательно уменьшающихся, платформ образуют величественное сооружение высотой 60 метров. Своей формой усыпальница напоминает гигантскую лестницу, по ступеням которой усопший фараон мог подняться на небо, в царство богов. Такую форму создал Имхоте́п — учёный и архитектор, которого после смерти египтяне обожествили.

Вскоре в Древнем Египте стали строить пирамиды с ровными наклонными гранями. Именно такими являются *Великие пирамиды в Гизе*. Подобные идеальные геометрические формы были созданы в архитектуре впервые. Самая высокая из усыпальниц — пирамида фараона Хео́пса достигает 138,7 метра. А это высота 40-этажного дома! Монументальная архитектура египетских пирамид и сегодня производит на человека незабываемое впечатление.

Интересный факт

Пирамиды были облицованы полированными пластинами, поэтому на ярком солнце их поверхность блестела.

Сфинкс Хефрена (III тыс. до н. э.)

Рядом с Великими пирамидами находится *Большой сфинкс*. Это скульптурный портрет фараона Хефре́на в образе фантастического существа с телом льва и головой человека. Так египтяне воплотили божественную мощь своего правителя как защитника Египта. Пирамиды и сфинксы олицетворяли вечную стабильность и незыблемость существования древнеегипетского государства.

Рассмотрите памятники древнеегипетской архитектуры. Какие из них вы хотели бы увидеть? Почему?

Древнеегипетские храмы. В древности египтяне возводили множество разнообразных *храмов*. Они посвящались богам.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Заупокойный храм Хатшепсу́т (XV в. до н. э.)

Своей торжественностью поражают *скальные храмы* — святилища, вырубленные в скальном массиве. В них совершались службы в честь умерших и обожествлённых фараонов, а также древнеегипетских богов.

> Мечется сердце моё туда и обратно, думая, что же скажут люди, те, что увидят памятники мной сотворённые, спустя годы и будут говорить о том, что я совершила. Не говорите: «Мы не знаем, мы не знаем, как воздвигли это? Как гору золота сотворили, словно было то делом обычным?»
>
> *Надпись на обелиске Хатшепсут*

Много веков назад был высечен уникальный заупокойный *храм царицы Хатшепсут*, женщины-фараона. По своей форме, размерам и украшениям усыпальница превзошла подобные древнеегипетские сооружения. Храм состоит из трёх монументальных террас, расположенных одна над другой и соединённых громадны-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Главный вход в храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (II тыс. до н. э.)

ми пáндусами. Погребальный комплекс выстроен у подножия скал, которые служат потрясающим фоном для всего архитектурного сооружения и образуют с ним гармоничное целое.

Такими же величественными выглядят и скальные храмы в Абу́-Симбе́ле. Большой храм был создан в честь фараона Рамсе́са II, а малый — в честь его жены Нефертáри. У входа в большой храм высятся четыре сидящие 20-метровые статуи в облике фараона — *колóссы*. Голова каждой гигантской скульптуры достигает 4 метров!

Храм является величайшим созданием не только древнеегипетского зодчества, но и научной мысли. Благодаря невероятно точным вычислениям звездочётов, всего дважды в год лучи восходящего солнца достигают статуй в полумрачных храмовых помещениях. Несколько минут они освещают лица каменных богов, но дольше всего задерживаются на лице фараона Рамсеса II.

Храм Амóна-Ра в Лýксоре (II тыс. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Грандиозные храмовые комплексы были построены египетскими зодчими в *Луксоре* и *Карна́ке*. Соединённые между собой длинной аллеей сфинксов-близнецов, они образуют прекрасный архитектурный ансамбль, включающий многоколонные залы, святилища, внутренние дворы. У входа в храм стояли обелиски — гранёные, сужающиеся кверху столбы. Их верхушки покрывали золотом, чтобы они сияли на солнце. Так египтяне воплощали в архитектуре идею солнечного луча.

Выразительные формы, выработанные древнеегипетскими архитекторами, — пирамида, обелиск — используются в искусстве и сейчас. В конце XX века в виде пирамиды был перестроен вход в музей Лувра в Париже. А сколько обелисков украшает площади самых разных городов мира! В Египте они выражают идею прославления жизни, её победы над смертью, а также веру в то, что искусство вечно.

Обелиск Победы в Минске, Беларусь (1954 г.)

Рассмотрите древнеегипетские храмы. Какое впечатление на вас произвели масштабы этих архитектурных сооружений? Подготовьте об этом устное сообщение (5—7 предложений).

Искусство древних египтян было тесно связано с религией. Главными типами архитектурных построек в Древнем Египте являлись гробницы и храмы. Их возводили на века. Ведь своими монументальными формами они воплощали надежду человека на вечную жизнь.

Вопросы и задания

1. Великие пирамиды в Гизе — не только выдающееся творение древнеегипетской цивилизации, но и наследие всего человечества. Как вы думаете, почему их называют чудом света?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

2. На какие особенности древнеегипетских гробниц обращает внимание известная арабская пословица: «Всё на свете боится времени, а время боится пирамид»?

3. Вспомните, где вам встречались сооружения в форме обелиска или пирамиды. Расскажите о них. Предложите свои варианты использования форм древнеегипетской архитектуры в современной культуре.

Творческая мастерская

4. К египетской тематике художники обращались во все времена. В начале XX века в Санкт-Петербурге был построен дом, который в народе прозвали Египетским. В его декоре использованы колонны с ликами древнеегипетской богини. По обеим сторонам парадного входа установлены статуи египтян. Балконы и стены здания украшены рельефами с древнеегипетскими мотивами. Крылатые солнечные диски, цветы папируса, головы фараонов, сфинксы, кобры... Как вы думаете, почему традиции древнеегипетского искусства привлекательны для художников последующих поколений? Придумайте свой вариант использования древнеегипетских мотивов в современной архитектуре. Представьте его в доступной форме (эскизный рисунок, рассказ и др.).

Михал Сонга́йло. Доходный дом Нежи́нской (Египетский дом) (1911—1913 гг.)

§ 7. Сюжеты и образы в изобразительном искусстве Древнего Египта

Египтяне верили, что изображения человека и окружающего мира оживут в загробном мире. Поэтому всё, что хотелось перенести в вечную жизнь, изображали на стенах гробниц с детальной прорисовкой и запечатлевали в скульптурных образах. Считалось, что именно искусство дарит человеку возможность вечно жить в загробном царстве, а художник, создавая произведения, занимается священнодействием.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Канон в древнеегипетском искусстве. Египтяне своеобразно изображали человека. Не таким, каким его видели в жизни, а так, как было положено по кано́ну. Фигуру человека старались воспроизвести целиком: от пяток до макушки. Ведь в вечной жизни всё воплотится именно так, как изображено. Человек, запечатлённый в профиль, возродится с одним плечом и одной рукой, а запечатлённый по пояс — без ног! Поэтому человеческую фигуру изображали так, чтобы каждая часть тела была видна полностью: голову и ноги — в профиль, туловище — анфас.

Зодчий Хеси́ра. Рельеф (III тыс. до н. э.)

Фараона всегда изображали определённым образом — выше всех ростом и не как простого смертного, а как сына бога: сильным и красивым. Так подчёркивались его значимость и статус. Богов обычно представляли «звероголовыми»: с туловищем человека и головой животного.

Рассмотрите изображения человека в параграфе и на компакт-диске. Поясните, как в них выражался древнеегипетский канон.

Сюжеты и образы в живописи. Росписи и рельефы подробно рассказывают нам о повседневной жизни, отдыхе и религиозных обрядах древних египтян.

Один из распространённых сюжетов в древнеегипетском искусстве — фараон на охоте, который поражает копьём или стрелой из лука диких зверей. Часто изображали и гребца, плывущего в ладье среди зарослей лотоса. Именно такие образы мы видим на фреске из гробницы вельможи Небамо́на.

Мастер не просто изобразил процесс охоты, а показал человека в удивительно богатом природном окружении. Тут и лотосы, и птицы, и рыбы… Появление охотника в сопровождении жены и дочери привело в движение весь пернатый мир.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Кормление антилоп.
Роспись из гробницы
фараона Хнумхотéпа II
(II тыс. до н. э.)

Охота в нильских зарослях.
Роспись из гробницы фараона
Небамона (II тыс. до н. э.)

Художники часто запечатлевали простых людей, работающих на полях, в ремесленных мастерских, в хозяйских домах. Каноническая статичность поз в их изображениях не была обязательной. Главное — передать в движениях фигур наиболее характерные черты той или иной трудовой деятельности.

Назовите основные темы и сюжеты живописи Древнего Египта. Охарактеризуйте живописные композиции.

Скульптурный портрет. При создании скульптур художники также следовали канону. Для изображения человека египтяне специально выбирали позы, которые не предполагали движения. Обычно это сидящая или стоящая фигура с выдвинутой вперёд левой ногой («шагающая в вечность»), с абсолютно

Статуя вельможи
Ранофéра
(III тыс. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Статуя писца Каи
(III тыс. до н. э.)

прямой осанкой и почти полной симметрией тела.

Портретная статуя умершего находилась в каждой усыпальнице. Причём облик человека воссоздавался с максимально возможным сходством. Яркий пример тому — статуя писца Ка́и. Скульптор правдиво передал почтительно-сдержанный и предельно сосредоточенный образ писца, сидящего со скрещёнными ногами и держащего перед собой развёрнутый свиток папируса. Его лицо выражает незыблемое спокойствие.

Поясните, как древнеегипетский канон выражается в скульптурных изображениях.

Художественный канон в эпоху фараона Эхнатона. Каноны в древнеегипетском искусстве существовали тысячелетиями в неизменном виде. Однако в период правления фараона Аменхоте́па IV (Эхнато́на) строгие правила оказались нарушены. Фараон стал требовать от художников более правдивого изображения его самого и эпизодов из жизни царской семьи. В произведениях появилось больше душевной открытости образов.

Эхнатон с семьёй. Рельеф
(XIV в. до н. э.)

В этом смысле особенно поразительны сцены, изображающие Эхнатона в кругу семьи — как ласкового мужа и отца. На одном из рельефов осенённый лучами Атона владыка Египта баюкает и целует свою дочь. Никогда больше египетские фараоны не решались так откровенно демонстрировать в произведениях искусства свои сокровенные чувства.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Одним из шедевров древнеегипетского искусства является бюст царицы Неферти́ти — супруги Эхнатона. Красоту этой женщины увековечил мастер Тутмес. Идеальные черты её лица он удачно дополнил высокой короной и массивным ожерельем, которые были ярко расписаны. Такое многоцветное обрамление подчеркнуло женственность и грациозность царицы. Строгое величие облика Нефертити смягчила чуть заметная улыбка, тронувшая уголки прекрасно очерченных губ. А взгляд из-под полуопущенных век добавил образу таинственную недосказанность.

После смерти Эхнатона в искусстве вновь стал господствовать традиционный художественный канон.

Тутмес. Бюст царицы Нефертити (XIV в. до н. э.)

Бюст царицы Нефертити — один из самых выдающихся портретов в мировом искусстве. Он и сегодня воспринимается как эталон женской красоты. Как вы думаете, почему?

Древние египтяне верили, что искусство может даровать бессмертие. Только для этого все изображения нужно было создавать так, как предписывал древний канон. В период правления фараона Эхнатона искусство стало развиваться более свободно, но канон всё же не был отменён полностью. Традиции и верования всегда играли определяющую роль в культуре Древнего Египта.

Вопросы и задания

Рассмотрите произведения древнеегипетского изобразительного искусства. Поясните, как в них выражаются особенности художественного канона. Подберите в информационных источниках произведения искусства Древнего Египта, созданные по канону. Поясните свой выбор.

Найдите в информационных источниках произведения изобразительного искусства современных авторов, в которых соблюдается художественный канон Древнего Египта. Аргументируйте свой выбор.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Анна Инькова, Тамара Стасевич. Белорусская Нефертити (фрагмент) (начало XXI в.)

Творческая мастерская

1. Современные белорусские художники скульптор Анна Инько́ва и график Тамара Стасе́вич создали уникальный проект «Белорусская Нефертити». Авторы обратили внимание на схожесть величественных головных уборов древних египтян с «на́миткой» — белорусским головным убором. Украшена скульптура орнаментом. Составьте о белорусской Нефертити небольшой рассказ, ответив на вопрос: почему скульптура белорусских авторов получила такое название?

2. Выполните силуэтный рисунок человека, следуя традициям древнеегипетского канона.

§ 8. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта

Древние египтяне были искусными мастерами. Они знали секреты обработки различных материалов: камня и глины, дерева и металла. Создавая предметы домашнего обихода и личные вещи, египтяне украшали их с большим мастерством.

Древнеегипетская посуда. Древнеегипетская посуда — одно из самых древних произведений прикладного искусства. Каждому *керамическому изделию* (горшку или миске) придавали удобную форму. Поверхность посуды полировали, а затем сверху наносили роспись. Это могли быть простые полоски и круги, а иногда целые сюжетные картины! Например, плывущие лодки с сооружёнными на них хижинами.

Позже декоративные сосуды стали изготавливать в форме животных. Например, фляга в форме лежащей козы с козлёнком. Все детали и силуэты блестящего красноватого сосуда подчёркнуты чёрными линиями.

Из камня египтяне изготавливали кувшины и кубки для праздников и ритуалов. Эти изделия очень красивы благодаря удивительному цвету и рисунку прожилок. С помощью острого металлического резца мастера часто придавали сосудам форму животных и птиц,

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Керамическая фляга в форме козы (XVI в. до н. э.)

Сосуд в виде утки, камень (II тыс. до н. э.)

Гиппопотам, фаянс (II тыс. до н. э.)

не забывая при этом о красоте и удобстве. Один из таких кувшинов в виде утки легко держать в руке благодаря ручке, сделанной в форме изогнутой шеи птицы.

Рассмотрите орнаменты на древнеегипетской посуде, изображения которой представлены в параграфе и на компакт-диске. Опишите, какие фигуры и предметы встречаются в орнаментах.

Новые технологии. Важные изобретения египетских мастеров — фаянс и стекло. *Фаянс* получают при обжиге смеси глины, песка, мела и др. Изделия из фаянса покрыты блестящей глазурью и напоминают камни-самоцветы. Из этого материала в Древнем Египте делали бусины, подвески, небольшие статуэтки, иногда посуду. *Египетское стекло* не было прозрачным и скорее напоминало современный цветной пластик. Стеклянные изделия изготавливали совсем маленькими, как, например, сосуды с узким горлышком — флаконы для духов и косметических мазей. Также из стекла делали бисер, который использовали для изготовления знаменитых египетских украшений.

Стеклянный сосуд (II тыс. до н. э.)

Что в древнеегипетской посуде из стекла и фаянса, на ваш взгляд, привлекает современного зрителя?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Ожерелье-воротник (XIV в. до н. э.)

Крылатый скарабей. Пекторáль (XIV в. до н. э.)

Сандалии Тутанхамона (XIV в. до н. э.)

Ювелирные украшения. Ювелирные украшения Древнего Египта впечатляют мастерством и изысканностью исполнения. Украшения в Египте носили все — независимо от пола, положения в обществе или возраста.

Главным украшением было ожерелье-воротник, которое закрывало плечи и верхнюю часть груди. Воротники делали из сетки крупной вязки или из расписанного полотна. На них рядами нашивали бусы и разноцветные символические фигурки.

Большинство других украшений (браслеты, серьги) было изготовлено из золота с использованием разноцветных драгоценных камней и ярких эмалей.

Часто драгоценности использовались в качестве амулетов — оберегов. Египтяне считали, что амулеты защитят их владельцев от злых сил и принесут удачу. Возможно, именно поэтому такие украшения создавали в форме священных животных: сокола, грифа, кобры, жука-скарабея. В качестве магических предметов использовались и религиозные символы, например глаз Гóра.

Не могут не вызвать восхищения головной убор египетского фараона с изображением священной кобры надо лбом, золотой воротник и сандалии, на подошвах которых изображены бытовые или военные сцены.

Как вы думаете, как внешний вид сандалий фараона Тутанхамона связан с климатом Египта?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Предметы быта. В быту египтяне использовали множество удивительных по красоте предметов. *Из дерева* египетские мастера вырезали футляры и шкатулки. В Египте мало лесов, и древесина здесь всегда была дорогим материалом. Поэтому изделия невелики по размерам, но очень изящны. Шкатулки покрыты рельефами и росписями с затейливыми орнаментами и изображениями. Так, например, на одной из стенок ларца, найденного в гробнице Тутанхамона, фараон изображён на боевой колеснице во главе своего войска, поражающего врагов.

Своим великолепием и пышностью убранства поражает вызолоченный трон Тутанхамона. На спинке трона запечатлены фараон и его любящая жена. На троне можно увидеть изображения животных, цветы, священные символы. Всё убранство трона должно было символизировать могущество фараона.

Ларец из гробницы Тутанхамона (II тыс. до н. э.)

Интересный факт

В гробнице Тутанхамона были найдены самые невероятные вещи. Например, части разобранного корабля и его модель.

Рассмотрите трон фараона на компакт-диске. Подумайте, с какой целью мастера Древнего Египта украшали предметы быта.

Декоративно-прикладное искусство в Древнем Египте процветало. Именно здесь изобретены важные технологии, придумано множество вещей, ставших незаменимыми для человека в повседневной жизни. Искусные мастера умели выбрать и обработать нужный материал, выявить его красоту, сделать вещь не только удобной, но и изящной. Сейчас эти шедевры известны во всём мире.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания

Рассмотрите все произведения искусства Древнего Египта, представленные в параграфе и на компакт-диске. Какой эмоциональный отклик вызывают у вас шедевры декоративно-прикладного искусства? Какие сюжеты и формы преобладали в древнеегипетских произведениях искусства?

1. Перечислите материалы, из которых египтяне создавали посуду, украшения и предметы быта.

Творческая мастерская

Прочитайте дополнительную страничку на компакт-диске. Выполните эскиз произведения декоративно-прикладного искусства (посуды, мебели) в египетской стилистике. Подумайте, какую форму вы выберите для воплощения изделия.

§ 9. Загадки Древнего Египта: литература и музыка

Древнеегипетская литература — одна из самых древних на земле. Многие учёные считают её первой литературой в мировой культуре.

Истоки литературы. Появление литературы связывают с верованиями древних египтян. С одной стороны, с верованиями в многочисленных мифологических персонажей, с другой — в царствующих особ (фараонов). Эти верования и определили темы, сюжеты и образы древнеегипетской литературы.

Представления древних египтян о мироустройстве

Первый цикл мифов — о боге Ра

Бог Ра — бог солнца. Во многих мифах он выступает верховным богом, создателем мира и людей. Каждое утро Ра плывёт по небу в золотой лодке и наблюдает за происходящим на земле. Он всё видит и всё знает... Вечером уже в другой лодке он плывёт по подземной реке, преодолевая опасности. А утром снова появляется на небосклоне, будто разрешая миру развиваться. С бога Ра начинается мир — смена времён года, дня и ночи. Бог Ра венчает собой мироздание египтян.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

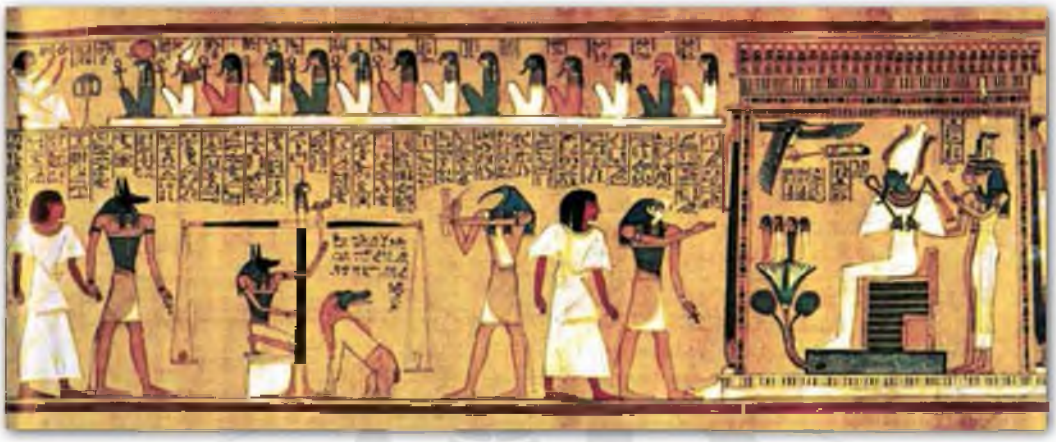
Второй цикл мифов — о боге Осирисе

Землю олицетворяет бог Осирис. Погубил его брат Сет — божество знойной пустыни. Спасла Осириса его безутешная жена Исида. После воскрешения бог Осирис стал владыкой и судьёй в царстве мёртвых.

Бога Осириса изображали как человека с зелёным лицом. Как и весь растительный мир, он ежегодно умирает и возрождается.

Третий цикл мифов — о подземном царстве

Человек в подземном царстве попадает на суд бога Осириса, где сообщает о том, как он жил. Затем на особых весах взвешивается сердце умершего, символизирующее его совесть. На одной чаше — сердце, на другой — правда. Если сердце человека перевесит правду, значит он вёл неправедную жизнь. И суд Осириса выносил свой вердикт.



«Суд Осириса» из «Книги мёртвых» (IV—I вв. до н. э.)

Мифология была чрезвычайно важна для египтян. Художественное изложение мифов заняло значимое место в литературе. Особенной популярностью пользовались пересказы мифов о сотворении всего живого на Земле, о вечной жизни.

О том, как египтяне почитали своих богов и фараонов, как учились у них мудрости и силе, нам известно из сохранившихся древнеегипетских *гимнов и поучений*.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Прочитайте гимн Осирису вслух. Постарайтесь сделать это как можно выразительнее. Какое впечатление произвело на вас это произведение? Какие поэты последующих веков создавали произведения в этом жанре?

...Северным свежим ветром вечером веешь ты,
возобновляя в сердце молодости цветенье.
Волей своей растенья ты устремляешь ввысь.
И в благодарность поле пищу рождает смертным.
Звёздами правишь в горних высях. Врата небес
перед тобой раскрыты, о властелин Осирис.
Дух твой благословляют южные небеса,
северные возносят благодаренье богу.
Вечноживые звёзды служат тебе, а те,
что не уходят с неба в темень, — твои престолы...

Гимн Осирису из «Книги мёртвых»

Древнеегипетские рассказы и сказки. Популярными жанрами древнеегипетской литературы были *рассказы* и *сказки*.

«Рассказ Синухё» — древнейшее из сохранившихся произведений. В нём повествуется о приключениях вельможи Синухё, который

...Итак, отправляйся в Египет! Узришь ты подворье, в котором вырос, облобызаешь землю у Великих Врат и соединишься с царскими друзьями.

«Рассказ Синухё» (перевод О. Томашевич)

...Тогда спустился я к берегу, туда, где стояло судно, и окликнул людей, которые были на нём. И воздал я хвалу владыке этого острова, и моряки на судне также. И двинулись мы на север...

«Сказка о потерпевшем кораблекрушение» (перевод О. Томашевич)

Корабль под парусами. Роспись из гробницы Каеманха в Гизе (III тыс. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

уехал из Египта и совершил множество подвигов. Но, тоскуя по родине, он ищет возможность возвратиться. Это повествование о том, что человек всегда стремится вернуться в свою страну, к своим обычаям и истории.

Наиболее известный пример древнеегипетской сказки — «Сказка о потерпевшем кораблекрушение». Мореплаватель повествует о крушении корабля, своём спасении, жизни на необитаемом острове и благополучном возвращении на родину.

Сюжет «Сказки о потерпевшем кораблекрушение» лёг в основу многих сказок мира. Некоторые из них, например сказки о Синдбаде-мореходе, вам известны. Что общего вы видите в обоих сюжетах?

Древнеегипетская письменность. Зарождение древнеегипетской письменности связано с появлением рисуночного письма — пиктогра́фии. У каждого слова было своё обозначение — рисунок. До нас дошёл хорошо сохранившийся образец такого письма — па́летка Нарме́ра. Это пластина, которая использовалась для растирания красок. Считается, что изображения на палетке — один из ранних образцов древнеегипетской письменности.

Постепенно вместо рисунков стали появляться знаки-символы. Например, изображение двух идущих ног означало «идти». Так появились иеро́глифы, считавшиеся священными. Иероглифов было много — почти 800, запоминать их было непросто, поэтому писцы считались привилегированной частью общества.

Палетка Нармера (IV тыс. до н. э.)

Письменные принадлежности египтян (II тыс. до н.э.)

Писцы с инструментами для письма. Рельеф (III тыс. до н.э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Сначала египтяне писали на различных материалах: дереве, камне, глиняных черепках. Позднее — на папи́русе. Для изготовления папируса разрезанные стебли растений особым образом собирали, прессовали, сушили и скручивали в свитки. Затем специальной тростниковой палочкой на папирус наносили рисунок. В сухом климате такие свитки сохранялись тысячелетиями. Это и позволило современным учёным изучить древние тексты, в том числе и литературные.

Интересный факт

В Древнем Египте положение грамотного человека было настолько высоким, что сначала в образе писца изображали только сыновей фараона.

Египтяне очень уважали своё умение записывать знаками звуки речи. Они называли письмо «слова бога». Поясните, как вы понимаете это образное выражение.

Музыка Древнего Египта. Жители Древнего Египта любили музыку. Мы узнаём об этом из изображений музыкантов и музыкальных инструментов. А благодаря археологическим раскопкам мы можем посмотреть на инструменты и, возможно, понять характер музыки.

Египет был страной, где появились первые профессиональные музыканты. Они служили при дворцах фараонов, жрецов, знатных людей, содержащих своего рода капеллы, оркестры. Это видно по изображениям больших групп музыкантов, играющих перед вельможами. Музыка сопровождала и культовые обряды. По найденным в гробницах росписям видно, что игра на музыкальных инструментах входила также в обязанности жрецов.

Девушки-музыканты. Деталь росписи из гробницы Ремхи́ра (XV в. до н. э.)

По изображениям можно проследить, как менялся внешний вид отдельных музыкальных инструментов. Например, по фрескам, найденным в разные периоды, видно, как арфа из незатейливого лука превращалась в довольно совершенный музыкальный инструмент. Впоследствии арфа, флейта и лютня стали наиболее распространёнными инструментами в Древнем Египте.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Современные исследователи древнеегипетского искусства писали об истории арфы: «Из всех струнных инструментов нет ни одного, внешний вид которого был бы известен лучше, а история возникновения — хуже». Как вы думаете, что учёные имеют в виду?

В Египте возникла богатая и разнообразная древняя письменная культура. Ко многим литературным произведениям египтян и сегодня не угасает интерес. Благодаря богатству образов, красочности языка литература Древнего Египта даёт нам возможность открыть для себя тайны мифологических представлений египтян, помогает узнать о культуре этой удивительной цивилизации.

Вопросы и задания

Прочитайте на дополнительной страничке «Сказку о Правде и Кривде». Перескажите её сюжет. Какие сказки народов мира с похожим сюжетом вы знаете?

Одним из самых известных древнеегипетских музыкальных инструментов был систр. С помощью справочной литературы подготовьте небольшое сообщение (как выглядел инструмент, где использовался, какое значение имеет в современной музыкальной культуре).

1. Раздел, посвящённый древнеегипетскому искусству, называется «Искусство, застывшее на тысячелетия». Какие особенности искусства Древнего Египта отражены в этом названии?

Творческая мастерская

2. Профессия писца в Древнем Египте была одной из самых привилегированных. Как вы думаете почему?

...Они не строили себе пирамид из меди
И надгробий из бронзы.
Не оставили после себя наследников,
Детей, сохранивших их имена.
Но они оставили своё наследство в писаниях,
В поучениях, сделанных ими.

«Прославление писцов» (перевод А. Ахматовой)

3. Придумайте и нарисуйте два-три иероглифа, означающих выбранные вами предметы или явления. Расскажите, что в процессе работы было для вас особенно трудным.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Раздел 3
Искусство сквозь тысячи лет: Древний Восток

Вавилон был не только очень большим городом, но и самым красивым из всех городов, которые я знаю... Из всех стран на свете... эта земля производит безусловно самые лучшие плоды.

Геродо́т

Крылатый бык. Изразцовый рельеф из дворца Артаксе́ркса II в Су́зах, Иран (1-я пол. IV в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 10. Древние шумеры: цивилизация глины

Шумерская культура — одна из самых древних в мире. Земли, на которых она развивалась, называют Междуречьем или, по-гречески, Месопотамией. У шумеров намного раньше, чем у египтян, появились города. Здесь была изобретена совершенно иная система письменности, возводились грандиозные архитектурные сооружения, процветало искусство.

Шумерская архитектура. Месопотамия — край холмистых равнин. Здесь редко встречается мягкий и подвластный обработке камень, а лесов почти нет. Основным материалом для строительства у шумеров была глина. Из неё формовали кирпичи, которые не обжигали, а просто высушивали на солнце. Из такого кирпича-сырца древние жители воздвигали величественные дворцы для своих правителей и храмы.

Зиккурат в Уре. Современная реконструкция

Самые важные сооружения — храмы — получили название зиккура́ты. Из-за влажного климата и постоянной угрозы затоплений их возводили на высоких ступенчатых платформах. От основания зиккурата к его вершине вели пандусы. Природные условия стали причиной появления необычных архитектурных форм.

Один из самых древних зиккуратов был построен в городе Уре. Огромное трёхступенчатое сооружение было облицовано каменными плитами. Нижняя ступень была окрашена в чёрный, средняя — в красный, а верхняя — в белый цвет.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Сооружение было настолько высоким, что казалось будто его вершина растворяется в небесах. Когда священная процессия поднималась к храму восхвалять богов, люди у подножья зиккурата думали, что жрецы направляются в божью обитель. Возможно, поэтому о зиккуратах говорили, что они соединяют землю с небом.

Зиккурат в городе Уре часто называют «горой Бога». Как вы думаете почему?

Изобразительное искусство. Изображения, созданные шумерскими художниками, были ясными и наглядными. Даже сейчас, спустя тысячелетия, мы легко понимаем «истории в картинках», которые хотели рассказать мастера.

Уникальное произведение искусства шумеров — штандарт войны и мира. Это две парные таблички с сюжетами из повседневной жизни царя и его военных походов. И сегодня остаётся загадкой, для чего служил штандарт. Возможно, его выносили на поле битвы как знамя или использовали для украшения в царском дворце. Изображения на штандарте, как и на каменных рельефах, располагались рядами, как строчки в книге. Произведение отличается очень тонкой работой. Фигурки выполнены, как в мозаике, из материалов разного цвета:

Табличка «Мир» со штандарта войны и мира (III—II тыс. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

светлых кусочков раковин и красного камня. Небесно-синий фон выложен пластинками минерала лазурита.

Большую роль в изобразительном искусстве шумеров играла скульптура. Она представлена статуями богов, правителей, а также статуэтками молящихся людей. Их ставили в храмах: считалось, что фигурка, изображающая человека в молитвенной позе, может задобрить божество. Эти статуэтки часто показывали человека обобщённо, условно. Большие уши, чтобы почтительно слушать бога, и огромные глаза, чтобы пристально вглядываться в незримые тайны. Художников не интересовали особенности внешности конкретных людей. О том, кто же изображён, можно было узнать из надписи на спине или на постаменте.

Эбих-Иль, вельможа из Мари (III тыс. до н. э.)

Вспомните, что такое штандарт. Рассмотрите статуэтки. Чем отличаются изображения людей у шумерских мастеров от образа человека, созданного египетскими художниками?

Декоративно-прикладное искусство. Высокого мастерства достигли шумерские ювелиры. Они умели создавать из золота декоративные венки, браслеты, кольца. Кроме золота, излюбленными материалами были камни-самоцветы: синий лазурит и красный сердолик. Изделия особо тонкой, виртуозной работы выполнялись для царя и его семьи. Некоторые такие украшения археологам удалось обнаружить во время раскопок царских гробниц в городе Уре.

Там же нашли деревянную арфу, украшенную изображением головы быка. Вероятно, у шумеров арфа была одним из любимых

Интересный факт

На табличке «Мир» показано, как богат царь: его слуги несут ценные грузы, а пастухи ведут стада коз и баранов. В верхней части этой таблички мы видим сцену пира: царь и знатные вельможи сидят на красивых стульях, слуги подносят им напитки, а рядом музыкант играет на арфе.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Элементы костюма царицы Пуа́би (III тыс. до н. э.)

музыкальных инструментов. Интересно, что единственный музыкант, изображённый на штандарте войны и мира, — это именно арфист.

Украшения — неотъемлемая часть образа человека. Какие элементы украшений шумеров используются в современном костюме?

Письменность и литература. Важным вкладом шумеров в культуру человечества стала письменность. В Месопотамии люди придумали особую систему знаков для передачи информации, которую мы называем кли́нописью. Из глины делали плоские кирпичики-таблички, на которых острой палочкой выдавливали условные знаки. Высушенная на солнце или обожжённая в печи, такая табличка очень долговечна. Её можно хранить и передавать другим людям.

Музыкальный инструмент Пуаби (III тыс. до н. э.). Реконструкция

Самые первые клинописные таблички имели хозяйственное назначение: на них вели счёт скоту и другому имуществу. Но вскоре шумеры стали записывать на табличках законы, предания о богах и героях, даже сказки и поучительные стихи. А древний автор строк о разных профессиях предупреждает: всякий, кто плохо делает своё дело, опускается в общине мастеров на ступеньку ниже.

Неумелому купцу приходится стать погонщиком ослов,
Неумелому певцу приходится дудеть в дудку,
Неумелому оружейнику приходится ковать серпы,
Неумелому строителю приходится быть подносчиком глины.

Благодаря сохранившимся до наших дней табличкам, мы знакомы и с самой древней на Земле поэмой. Это *«Эпос о Гильгаме́ше»*,

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Гильгамеш борется с быком. Оттиск с цилиндрической печати (III тыс. до н. э.)

посвящённый подвигам и приключениям легендарного царя города Урука. Гильгамеш сумел победить посланных богами чудовищ, сделать цивилизованным дикого человека Энкиду́ и подружиться с ним. Потеряв друга, Гильгамеш (первым в мировой литературе!) задумывается о красоте жизни и неотвратимости смерти. Он отправляется на поиски бессмертия, но узнаёт, что истинное бессмертие человека — в его добрых делах.

Клинописная табличка шумерского царя Зи́мри-Ли́ма (XVIII в. до н. э.)

Даже после того как страну шумеров захватили более воинственные соседи, Гильгамеш остался любимым героем народов Месопотамии.

Прочитайте на дополнительной страничке на компакт-диске отрывок из «Эпоса о Гильгамеше». Каким этот персонаж показан в произведении?

Шумерскую цивилизацию образно называют цивилизацией глины. В Месопотамии это был главный строительный материал, а также основа для письма. Возведённые из глиняных кирпичей огромные зиккураты, написанная на глиняных дощечках «Поэма о Гильгамеше» стали значимым вкладом в сокровищницу мировой культуры.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания

1. Рассмотрите произведения искусства шумеров. Какое впечатление они на вас произвели? В чём проявились своеобразие и оригинальность шумерской архитектуры, изобразительного искусства, литературы?

2. Как природные условия повлияли на характер шумерского искусства? Поясните это на одном из примеров, представленных в параграфе.

3. Сравните облик древнеегипетских пирамид и шумерского зиккурата. В чём их сходство? Каково предназначение обоих архитектурных сооружений?

Творческая мастерская

Посмотрите в информационных источниках анимационный фильм-фантазию «Эпос о Гильгамеше», созданный юными художниками-аниматорами в студии анимационного кино Л. Лазаревой. Найдите в этом фильме ошибку. Как вы думаете, почему история о Гильгамеше интересна современным людям?

§ 11. Искусство Вавилона: «врата бога»

Искусство Вавилона, пришедшее на смену шумерскому, продолжало традиции своих предшественников. Но вавилоняне не только заимствовали лучшие достижения шумеров, но и творчески переосмыслили их и дополнили новыми «изысками».

Стела царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.)

Стелы как памятники монументального искусства. Для увековечивания важных исторических событий вавилоняне, как и шумеры, возводили сте́лы. Это были вертикальные каменные блоки, покрытые рельефными изображениями и текстами, как, например, «*Стела царя Хаммура́пи*». Клинописью на ней высечены знаменитые законы Хаммурапи — один из первых сводов законов в истории человечества! Венчает стелу рельеф с изображением царя, который получает от сидящего на троне бога символы высшей власти.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Стелу царя Хаммурапи учёные считают символом культуры Месопотамии. Как вы думаете почему?

Круглая скульптура. Главными персонажами в круглой скульптуре вавилонян являлись цари и боги. Как и шумерские мастера, скульпторы Вавилона создавали обобщённые образы, которые часто не имели ничего общего с изображёнными персонажами. Основной характеристикой любого из них была идея величия, выраженная через состояние торжественного спокойствия.

Статуя богини Иштар (XVIII в. до н. э.)

Скульптура богини Иштáр представляет покровительницу плодородия и любви, наделённую высшей небесной властью. Колонноподобная фигура в длинном одеянии увенчана высокой короной, что подчёркивает значимость образа. В строгих и величественных чертах лица богини Иштар с большими всевидящими глазами угадываются особенности внешности женщин Междуречья. Во время храмовых церемоний из сосуда в руках богини изливалась вода, которая подавалась по трубе, проложенной в стене и внутри самой статуи.

Портрет царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.)

Голова царя Хаммурапи является уцелевшей частью статуи вавилонского властелина. Он изображён в полусферической золотой короне, которую надевали во время важных церемоний. Лицо Хаммурапи очень выразительно. Оно свидетельствует о мужественности и решительности царя. Борода, завитая в золотые кольца согласно моде тех времён, подчёркивает могущество древнего владыки. Но всё же в выражении лица ощущаются грусть и некоторая утомлённость. Словно это следы того постоянного напряжения, которое называется бременем власти.

Многие произведения искусства Вавилона имеют символический характер. Подумайте, что может символизировать скульптурный портрет царя Хаммурапи.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Архитектурные чудеса Вавилона. Блистательного расцвета Вавилон достиг в VI веке до н. э. при царе Навуходоно́соре II. Пышностью своей архитектуры город затмил в то время все соседние регионы. Одних только храмов в Вавилоне насчитывалось более 50! И все они были богато украшены глазуро́ванным кирпичом и барельефами.

Самым величественным среди храмов был *зиккурат Этемена́нки* («Дом основания неба и земли»). Это было самое высокое сооружение Вавилона — 7 ярусов, общей высотой предположительно 91 метр (современный 25-этажный дом). Нижние ярусы-платформы были более высокими и массивными, кверху они постепенно сокращались. Это создавало ощущение сооружения необычайной высоты, достигающего небес. Каждый ярус был окрашен в свой цвет.

Панорама Вавилона. Графическая реконструкция

Согласно преданию, в центре Вавилона всемогущий царь Навуходоносор II приказал возвести для своей жены «висячие сады». Молодая царица Амитис, выросшая в гористой и зелёной Мидии, не могла привыкнуть к городу, расположенному на песчаной равнине. Чтобы её утешить, были созданы сады с богатой растительностью на многоярусных платформах. Площадки для растений покрывались слоем плодородной земли, постоянно орошаемой водой. Поэтому такой высоко вознесённый сказочный зелёный оазис в центре столицы не случайно называли не только чудом садового искусства, но и чудом света!

Самой главной улицей Вавилона являлась *Дорога Процессий*. Здесь проходили многочисленные процессии в честь божества

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Висячие сады Семирами́ды. Графическая реконструкция

Мардýка. Они направлялись к священному центру города, где находились все главные храмы. В восстановленном виде Дорога Процессий впечатляет монументальными стенами с зубчатыми завершениями, расположенными вдоль широкой улицы.

Зиккурат Этеменанки является прототипом Вавилонской башни. Прочитайте библейский сюжет о Вавилонской башне на дополнительной страничке. Что означает выражение «вавилонское столпотворение»?

Врата Вавилона. В городе было восемь ворот, названных в честь главных богов Месопотамии. От них шли дороги, связывающие Вавилон с соседними городами.

Главные *ворота Вавилона, посвящённые богине Иштар,* были настоящим чудом красоты, строительного мастерства, образцом блестящего синтеза архитектуры и декоративного искусства. На стенах, украшенных ярко-синей глазурованной плиткой, размещались многоцветные изображения реальных и мифологических животных. Их золотистые рельефные силуэты символизировали небесную защиту города со стороны божественных сил.

Фантастические образы животных с туловищем льва, головой змеи — вечные стражи, величаво шествующие рядами в неспешном ритме. Глубокий синий цвет глазурованного фона стен давал ощущение того, что сам свод высокого неба соприкасается с городской архитектурой.

Дорога Процессий. Макет из Пергамского музея в Берлине, Германия

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Ворота богини Иштар из Пергамского музея в Берлине, Германия (VI в. до н. э.)

Изображения животных известны в разных культурах. В искусстве Вавилона они имеют свои особенности. Рассмотрите изображения животных в параграфе и на компакт-диске. В чём, по-вашему, состоит оригинальность образов животных, изображённых на стенах ворот богини Иштар?

На протяжении многих веков Вавилон был крупнейшим центром культуры. Не случайно название этого города переводится как «врата бога». Искусство Вавилона складывалось под сильнейшим влиянием шумерской цивилизации, но отличалось склонностью к пышности и торжественной монументальности.

Вопросы и задания

1. Сравните художественные произведения с изображением человека, созданные шумерами и вавилонянами. Чем отличаются образы людей в обеих культурах? Назовите одно-два отличия.

2. Какую, на ваш взгляд, идею выражает рельеф на стеле царя Хаммурапи? Как вы думаете, почему именно такая композиция дополняла текст законов?

3. Современные архитекторы, стремясь к улучшению экологии больших городов, предлагают размещать растения на крышах и балконах-террасах высотных домов. Какое достижение древней культуры их вдохновляет?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Творческая мастерская

4. Подготовьте в классе проект на тему «Культура Вавилона». Разделитесь для этого на группы. Каждая группа может решать конкретную задачу («Образ человека», «Фантастические образы животных», «Ворота Иштар» и др.). Попробуйте в ходе подготовки проекта ответить на вопрос: почему культуру Вавилона часто называют забытой культурой? Согласны ли вы с утверждением английского поэта Джо́рджа Ба́йрона?

> Скептические люди в наши дни
> Твердят упрямо, но довольно вяло,
> Что всё это побасенки одни,
> Что Вавилона вовсе не бывало...
>
> *Дж. Байрон. «Дон Жуан» (отрывок) (перевод Т. Гнедич)*

§ 12. Искусство Ассирии: отражение военной силы и власти правителей

Ассирия — одно из могущественных государств в Месопотамии. В древности оно представляло собой грозную воинственную силу. Правители Ассирии постоянно вели захватнические войны. А искусство использовали, прежде всего, для демонстрации своей мощи и непобедимости.

Города-крепости и дворцы-цитадели. Военизированный характер ассирийского государства значительно влиял на архитектуру этой страны. В отличие от других народов Месопотамии ассирийцы возводили не города, а города-крепости. Обнесённые мощными стенами

Город Дур-Шаррукин (VIII в. до н. э.). Графическая реконструкция

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Шеду из Пергамского музея в Берлине, Германия (IX в. до н. э.)

и обведённые рвом, они представляли собой сложную систему укреплений. Центром городского ансамбля был не храм, а царский дворец. Обычно он занимал бóльшую часть города и также возводился как неприступная цитадель.

Ярким примером архитектурного мастерства ассирийцев является город *Дур-Шаррукин* — резиденция царя Саргóна II. Высота городских стен достигала 23 метров. А количество сторожевых башен превышало 160! Дворец Саргона II насчитывал более двухсот помещений и включал в себя три храма. Это грандиозное сооружение возвышалось на монолитной платформе высотой 14 метров. К платформе с двух сторон вели пандусы, по которым во дворец въезжали колесницы и всадники.

С двух сторон у главного входа стояли фантастические стражи — *духи шéду*. Это были 10-метровые статуи могучих крылатых быков с человеческой головой в головном уборе царя. Ассирийцы верили, что духи шеду охраняют могучего властителя.

Быков-шеду обычно изображали с пятью ногами. Вероятно, для того, чтобы каждый входящий видел их спереди — застывшими в грозном покое. А сбоку, проходя между ними, — в величественном движении. Так, шеду словно шли и стояли одновременно: последовательно встречали и сопровождали всех посетителей царской резиденции. А заодно и устрашали их своим грозным видом и нечеловеческой мощью.

Рассмотрите изображение крылатого быка — шеду. Чем, на ваш взгляд, необычно это изображение? Что в нём символизирует царскую власть?

Ниневия — последняя столица Ассирии. Главным городом страны был большой и очень богатый город Нинéвия. Кварталы домов и дворцов тянулись вдоль берега реки Тигр на 4 километра.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Границы Ниневии определяли мощные городские стены с многочисленными воротами. Их нижняя часть была сложена из огромных камней, а верхняя — из высушенного на солнце кирпича. Завершались стены кирпичными зубцами. Поверхность зубцов была покрыта голубой глазурью и ярко сверкала. Древние люди говорили: «Ниневия — это город, который отпугивает врагов своим сиянием».

Интересный факт

Во время раскопок дворца Ашшурбанипала археологи обнаружили 25 тысяч клинописных табличек. Это была лишь десятая часть всей Ниневийской библиотеки.

По приказу царя Ашшурбанипа́ла в Ниневии — прямо в царском дворце — была учреждена знаменитая *Ниневийская библиотека.* В её собрании, насчитывающем десятки тысяч глиняных табличек с клинописными текстами, царил образцовый порядок. Каждая «книга» хранилась в шести экземплярах, и все они были перечислены в специальных каталогах.

Множество писцов и библиотекарей переписывали глиняные таблички. Особенно интересовало царя, как получить покровительство богов и предсказывать будущее. Поэтому «книги» Ниневийской библиотеки — это тексты мифологических сказаний и пророчеств, написанных зачастую на языках разных народов Месопотамии. Они рассказывали о чародействе, врачевании, легендарных и исторических подвигах. Конечно же, здесь был и текст шумерского сказания о Гильгамеше, весьма популярного в Ассирии.

Ворота Ниневии (VII в. до н. э.). Современная реконструкция

Табличка из Ниневийской библиотеки (VII в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Царя Ашшурбанипала называют первым библиофилом. Что означает это слово?

Каменная летопись ассирийской истории. В изобразительном искусстве ассирийцы предпочитали не живопись и круглую скульптуру, а рельеф. Главными героями рельефных изображений выступали ассирийские цари. Все сюжеты были связаны с их жизнью и деятельностью: царь беседует с богами, принимает дары от подданных, сражается с врагами или охотится на диких зверей…

В городе Кальху была найдена *монументальная каменная стела* царя Ашшурнасирпа́ла II. Властитель изображён в застывшей величественной позе. Одной рукой он указывает на звезду, рога, луну, крылья и шлем. То есть на знаки, символизирующие пятерых богов — покровителей Ассирии. В другой руке царь держит жезл — символ власти. Поверхность стелы, служащая фоном рельефа, покрыта мелкой клинописью. Это рассказ о великих делах царя. Но даже тот, кто не умеет читать, поймёт, что здесь изображён могучий правитель. На лице властителя не отражено никаких эмоций, он царственно неподвижен.

Стела царя Ашшурнасирпала II (IX в. до н. э.)

Ассирийские мастера умело передавали в подробностях самые мелкие детали. На трёхметровом изображении можно рассмотреть одеяние царя, его головной убор, причёску и уложенную ярусами завитую бороду. Особенно интересны украшения: браслеты, крупная серьга в ухе. На шее видно ожерелье из пяти амулетов — в честь пяти верховных богов.

Столь же подробно мастера исполнили рельефы, украшавшие дворец в Ниневии. Среди сюжетов выделяется *«Большая львиная охота»*. На десятках каменных плит художники изобразили сцены охоты на львов. Перед глазами зрителя проходят все этапы охоты: выезд царя на колеснице, погоня за животными и, наконец, возвращение во дворец с добычей.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Большая львиная охота. Фрагмент рельефа (VII в. до н. э.)

В рельефе «Большая львиная охота», как и в скульптуре в целом, ассирийцы особое внимание уделили передаче динамики фигур. Они изображены в разных позах, ракурсах. В образах воинов художники подчеркнули силу, смелость, отвагу. Они стойко сражаются с царём зверей, используя разные орудия. Их мощные плечи расправлены, руки крепки, выражения лиц суровы и решительны.

Внимательно рассмотрите фрагмент рельефа «Большая львиная охота». Подробно охарактеризуйте сюжет, воплощённый ассирийскими мастерами.

В шедеврах искусства Ассирии нашли отражение самые важные особенности культуры этого древнего государства: тема мощной царской власти, стремление к величественным образам, пышность дворцового убранства. Давно миновали времена, когда соседние народы боялись ассирийских царей и их войска. Но тема величия в искусстве Ассирии по-прежнему волнует зрителя.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите реконструкции городов Ассирии. Что вас впечатлило в ассирийских городах?

2. Подумайте, что из достижений архитектуры ассирийцы унаследовали от своих предшественников — шумеров и вавилонян.

3. Царь Ашшурбанипал по праву гордился своей образованностью. Возможно, он был единственным правителем своего времени, который умел читать и писать. На одной из табличек Ниневийской библиотеки сохранилось его высказывание. Прочитайте его. Что в словах царя показалось вам необычным? Почему?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Я изучил тайное искусство письма на табличках.
Я предсказываю будущее.
Я умею решать сложные, непростые задачи
на деление и умножение.
Я читаю таблички на древнем языке шумеров.
Я знаком с древними записями, уже совсем непонятными.

Царь Ашшурбанипал

Творческая мастерская

4. Выполните проект-исследование «Какие достижения Месопотамии использует современный человек?». Обсудите с одноклассниками, какую ценность для нас представляют произведения искусства Месопотамии.

§ 13. Искусство Древнего Ирана: прославление могущества царя и его державы

Культура Древнего Ирана зародилась на востоке от Месопотамии. Иранские племена, сильнейшими среди которых были персы, пришли на эту территорию из Средней Азии. Они восприняли местную культуру, обогатив её новым содержанием. Соседство с могущественной Месопотамией сильно повлияло на развитие древнеиранского (персидского) искусства — его характер и художественные приёмы. Как и в Месопотамии, оно стало служить утверждению величия верховной власти царя.

Дворцы персидских властителей. Дворец как символ царского владычества, как династическая святыня был главным типом сооружений в Древнем Иране. Дворцы возводили огромных размеров и размещали на высоких платформах. С двух сторон к этим платформам вели парадные лестницы, богато украшенные рельефами. Как и в ассирийских дворцах, грандиозные входные ворота находились под охраной фантастических существ, созданных из камня, — с головой царя, туловищем быка и крыльями орла.

Множество богато украшенных дворцов было построено в одной из первых персидских столиц — Пасаргáдах. Затем их возводили

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Дворец в Персеполе
(V в. до н. э.)

Ворота со скульптурными
изображениями шеду
в Персеполе (V в. до н. э.)

в Персе́поле и Сузах. Все дворцовые комплексы строились по одному плану. Главным помещением дворца был парадный многоколонный зал — новое слово в архитектуре. Его огромное и хорошо освещённое пространство использовалось для важнейших приёмов и церемоний. В самом большом из персидских дворцов — персепольском — таких залов было несколько. В «Зале царей Дария-Ксеркса» потолок поддерживали 36 лёгких и стройных колонн. А в «Зале царя Артаксеркса II» — их уже было 100! Самые красивые колонны украшали дворец в Сузах. На высоте почти 20 метров они венчались сдвоенными полуфигурами быков с позолоченными головами. В этом широком и светлом пространстве также размещался трон царя, обозреваемый издалека. Именно здесь проводились царские приёмы и церемонии.

Рельеф из дворца в Сузах.
Глазурованная керамика
(VI в. до н. э.)

Архитектурные ансамбли Древнего Ирана невозможно представить без *скульптурных рельефов*. От ассирийских произведений они отличаются величаво-торжественным характером. В них нет остросюжетных сцен борьбы, наполненных движением и эмоциональным напряжением. Любимый мотив

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

персидских скульпторов — бесконечные вереницы воинов и данников, несущих царю дары. Шествуя в спокойном, размеренном ритме, они всем своим обликом выражают почтительность. Многие рельефы, например из дворца в Сузах, составлены из разноцветных керамических плиток. Это позволяло передать облик персидских воинов во всей их праздничной нарядности. Ухоженные причёски и бороды, роскошные одежды… Каждая деталь покоряет ярким цветом. В таком же декоративном стиле выполнялись и изображения фантастических животных.

Сравните рельефы Древнего Ирана и других древних культур. С какими культурами сюжеты и образы древнеиранских рельефов имеют сходство?

Царские усыпальницы. Значительное место в архитектуре Древнего Ирана занимали гробницы. В древнеиранских погребальных сооружениях отсутствует величественность, характерная для дворцовой архитектуры. Мемориальные комплексы отличались сдержанностью. Например, гробница царя Ки́ра в Пасаргадах сложена из больших каменных блоков. Компактное прямоугольное в плане сооружение возвышается на шестиступенчатом пьедестале. Благодаря последовательному уменьшению высоты камней в кладке гробница выглядит грандиозной.

Гробница царя Кира в Пасаргадах (VI в. до н. э.)

Скальные гробницы в Накш-и-Рустеме (I тыс. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Величайшим творением древних иранцев можно по праву считать скальные гробницы в Накш-и-Рустеме. Они вырублены на 20-метровой высоте и имеют необычное углубление в форме креста, украшенное в верхней части многофигурными рельефными изображениями. На фоне монолитного горного плато такие величественные крестообразные «врата в вечность» вызывают ощущение невидимой силы и могущества усопших и обожествлённых правителей.

Рассмотрите гробницы в Пасаргадах и Накш-и-Рустеме. Сравните их внешний вид. Найдите в этих сооружениях общее и отличное.

Декоративно-прикладное искусство. Великие иранские цари высоко ценили роскошные предметы. Поэтому для произведений декоративно-прикладного искусства были характерны изысканность и утончённость. Особенно искусно древнеиранские мастера обрабатывали металл, используя различные техники, например гравировку, чеканку, литьё. Среди декоративных изделий из золота и серебра большим своеобразием отличаются *ритóны* — высокие чаши в виде рога изобилия, а также подставки в форме фантастического животного.

Золотой ритон
(V в. до н. э.)

Богатством и совершенством декора впечатляют оружие, предметы быта, ювелирные изделия. Каждое изделие — уникальный синтез фантазии и наблюдательности. Благодаря виртуозному мастерству исполнения металл словно оживает. Древнеиранские мастера сумели в таких изделиях добиться совершенства формы и довести её до истинно персидской декоративной утончённости.

Кинжал с рукоятью
в виде львов
(V—IV вв. до н. э.)

Предметы быта, созданные мастерами Древнего Ирана, отличаются роскошью и богатством декора. Как, на ваш взгляд, это связано с культом царской власти?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Искусство Древнего Ирана служило средством прославления царя. Массивные сооружения и изысканные украшения, костюмы и снаряжение воинов, скульптурные изображения человека и фантастических существ отражали роскошь и мощь процветающего государства. В формах грандиозных сооружений, рельефах, а также в предметах быта, оружии, украшениях утверждалось могущество правителя.

Вопросы и задания

1. В чём, по-вашему, выражается своеобразие сооружений Древнего Ирана? Охарактеризуйте одно из сооружений.

2. Хвала правителю возносится и в литературе Древнего Ирана. Прочитайте отрывок из священной книги «Авéста». Какие качества приписывают правителю?

Пусть властвуют хорошие правители
(Пусть не властвуют плохие),
Осуществляя доброе учение и преданность,
То учение, что приносит благо людям и их потомкам,
И пусть утвердится уход за скотом ради сытости скотоводов...
И пусть плодоносят растения.

Из священной книги «Авеста»

3. Сравните произведения декоративно-прикладного искусства Ирана и других культур древнего мира. В чём состоит уникальность древнеиранских украшений и оружия? Какие сюжеты и мотивы преобладают в декоративно-прикладном искусстве Ирана?

Творческая мастерская

4. В культуре Ирана, как и в других культурах древнего мира, важную роль играет мифология. Выполните с одноклассниками проект на тему «Основные мифологические сюжеты Древнего Ирана». Обсудите, какие мифы вам знакомы, какие понравились, какие из них используются в современном искусстве.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 14. Культура Хараппы как колыбель искусства Древней Индии

Культура Древней Индии возникла почти одновременно с другими культурами Древнего Востока. Однако европейцы открыли для себя богатство этой цивилизации совсем недавно, в XX веке.

Своеобразие городов Хара́ппы. В северо-западной части полуострова Индостан в окружении вод бескрайнего океана и горных хребтов Гималаев зародилась своеобразная культура Хараппы, положившая начало развитию искусства Древней Индии.

В период, когда на большей части планеты культура находилась на стадии первобытного общества, на территории Хараппы процветала городская жизнь. Расцвет Хараппы длился почти два тысячелетия! Учёные насчитали несколько десятков поразительно одинаковых городов, со строгой планировкой улиц и домами, созданными, как бы мы сказали сегодня, «по типовому проекту». Схожими были и постройки. Чаще всего поселения ограждались мощными кирпичными стенами.

Главными городами — центрами культурной жизни Хараппы — были Мохе́нджо-Да́ро и Хараппа (именно по названию этого города и была названа цивилизация). Это одни из самых древних городов, известных сегодня. Руины Мохенджо-Даро производят незабываемое впечатление.

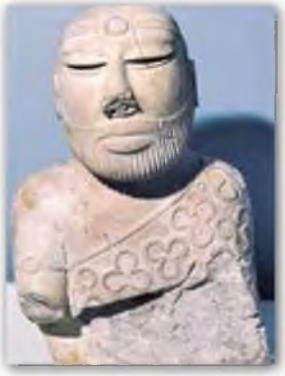
Эти города отличал удивительно высокий уровень цивилизации. Жаркий, засушливый климат стал причиной трепетного отношения к воде — одной из главных ценностей горожан. В большинстве домов сооружали колодцы, помещения для омовений. Существовали и общественные колодцы, и даже бассейны. На всей территории городов действовала система водоснабжения и канализации.

Руины города Мохенджо-Даро (III тыс. до н. э.)

Культ воды имел особое значение в культуре Древней Индии. Как это отразилось в архитектуре?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Скульптура Хараппы. Свои особенности имела и скульптура. Внимание художников к облику человека демонстрирует *круглая скульптура Хараппы*. Образ высокородного мужчины (возможно, жреца) запечатлён в одной из статуэток из Мохенджо-Даро. Перед нами — не юноша, а зрелый мужчина, облачённый в одежды, украшенные узором из трилистников. Он слегка приподнял голову, демонстрируя всем свою значимость. Прикрыв глаза, он будто свысока наблюдает за происходящим вокруг.



Статуэтка жреца
из Мохенджо-Даро
(III—II тыс. до н. э.)

В статуэтке танцовщицы из Мохенджо-Даро образ женщины передаётся достаточно условно. Непропорционально длинные руки и ноги создают впечатление, будто художник представил не оконченную работу, а лишь обобщённый образ, обозначив только позу и атрибуты танцовщицы. В то же время мастер уделил внимание некоторым деталям: причёске, украшениям, сосуду в руке танцовщицы. Возможно, так он хотел подчеркнуть черты, раскрывающие образ женщины. Высоко поднятая голова, приставленная к поясу рука — именно эти жесты указывают на то, что танцовщица гордится своим талантом.

Статуэтка танцовщицы
из Мохенджо-Даро
(III—II тыс. до н. э.)

Перечислите основные художественные образы, которые получили воплощение в изобразительном искусстве Древней Индии. С чем, на ваш взгляд, это связано?

Декоративно-прикладное искусство Хараппы. На территории городов Хараппы обнаружены великолепные *каменные печати* с рельефными изображениями животных и фантастических существ. Образы буйволов, оленей, носорогов передаются натуралистично. Не заостряя внимания на деталях, мастера выделяют и подчёркивают те характеристики, которые

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

позволяют легко распознать животное: длинный хобот у слона, большие изогнутые рога у буйвола…

Таких печатей найдено более 2 тысяч! Они представляют особый интерес, поскольку многие сопровождаются надписями, сделанными своеобразным иероглифическим письмом. Вероятно, эти древние письмена повествуют о том, насколько важны были для жителей Хараппы изображённые животные, птицы, а также загадочные образы, сочетающие в себе черты человека и разнообразных представителей мира фауны. Может быть, эти образы считали священными и обожествляли.

Печать из Мохенджо-Даро (III тыс. до н. э.)

Постепенно культура Хараппы, испытавшая ряд природных катастроф, пришла в упадок. Кочевые племена, заселившие эту территорию, положили начало новому этапу в развитии искусства Индии.

Как вы думаете, почему животные и фантастические существа изображались на рельефах каменных печатей Хараппы?

Искусство Хараппы не было скованным канонами и строгими правилами. Это дало возможность более свободно и открыто, чем в Древнем Египте и Месопотамии, передавать явления окружающего мира и сцены повседневной жизни. А в образах почитаемых животных и человека заострялось внимание на их характерных чертах.

Вопросы и задания

Рассмотрите произведения искусства Хараппы, представленные в параграфе и на компакт-диске. Какое впечатление они на вас произвели?

1. Сравните произведения искусства Хараппы с древнеегипетскими произведениями. Есть ли в культурах этих стран общие черты?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Детская игрушка из Хараппы (III тыс. до н. э.)

Творческая мастерская

2. Перед вами — изображение детской игрушки, созданной индийскими мастерами. В ней представлен сюжет из жизни древних индийцев. Расскажите подробно, о чём повествует нам эта игрушка. Попробуйте самостоятельно выполнить фрагмент игрушки из пластилина.

§ 15. Искусство Древней Индии

Важную роль в развитии культуры Индии сыграла религия. Религиозные воззрения привели к появлению в художественной культуре новых тем, сюжетов и образов.

Эпос — с др.-греч. «рассказ», «повествование» о событиях и героях далёкого прошлого.

Древнеиндийский эпос. Наиболее ярко религиозные представления индийцев воплотились в важнейших литературных памятниках Древней Индии — «Ве́дах», «Махабха́рате», «Рама́яне».

Прочитайте отрывки из древнеиндийских эпосов. Какое впечатление на вас произвели сюжеты эпосов? Какие качества человека почитались в Древней Индии?

Литература Древней Индии	
«Веды» — сборник самых древних древнеиндийских текстов	
В переводе слово «веды» означает «знание, учение». В ведических гимнах, песнях и заклинаниях индийские мудрецы отвечают на самые сложные вопросы мироздания: о том, откуда произошла Вселенная, о людях и богах, а также о городах, о ремёслах, о древнеиндийской медицине.	Что двигалось туда и сюда? Где? Под чьей защитой?.. Не было ни смерти, ни бессмертия тогда. Не было ни признака дня или ночи. *Часть 1, «Ригве́да»* *(перевод Т. Елизаренковой)*

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

«Махабхарата» — первый древнеиндийский эпос

«Махабхарата» в переводе означает «Великое сказание о потомках царя Бхараты». В этом эпосе в поэтической форме повествуется о жизни в Древней Индии. Но особое место уделяется битвам и войнам, которые происходили в Древней Индии.

Битва на поле Куру длилась восемнадцать дней. Но добро победило зло с помощью богов:

...Воистину стремящийся к победе не так силой или отвагой побеждает, как правдой, справедливостью, соблюдением долга, самообладанием...

Где справедливость, там победа.

Битва на поле Куру.
Иллюстрация из «Махабхараты»

«Рамаяна» — второй древнеиндийский эпос

«Рамаяна» в переводе означает «Путешествие Ра́мы». В мелодичных стихах повествуется о жизни безупречного, отважного, мудрого Рамы. С ним происходят разные, порой курьёзные истории. Например, битва с десятиголовым и двадцатируким великаном. Или женитьба с прелестной Ситой. Ради свадьбы герой должен натянуть тетиву на могучий лук грозного бога Ши́вы...

...И раджа велел принести этот лук знаменитый.
Душистым сандалом натёртый, цветами увитый.
Пять сотен мужей превосходных, исполненных силы,
В телегу впряглись по приказу владыки Митхилы.
На восьмиколёсной телеге сундук размещался.
Под крышкой железной блистающий лук помещался...
Рама рукою за лук ухватился мгновенно.
И поднял, как будто играючи, над головою,
И туго сплетённой из мурвы стянул тетивою...

Эпизод «Лук Шивы и женитьба Рамы»
(перевод В. Потаповой)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Уникальность древнеиндийской архитектуры. На развитие архитектуры также повлияли религиозные взгляды древних индийцев. С возникновением *буддизма* — первой мировой религии — в Древней Индии развернулось масштабное строительство культовых сооружений.

Уникальным типом сооружения была *буддийская Ступа*. Это грандиозная каменная полусфера на постаменте, в которой хранились священные реликвии. На вершине Ступы возвышалась относительно небольшая надстройка, которую венчали символические зонты, отождествляемые с частями Вселенной.

Одним из всемирно известных и хорошо сохранившихся таких сооружений является Ступа в Са́нчи. Её ограда первоначально была выполнена из дерева. Со временем её заменили на каменную, полностью повторяющую прежние формы. Тогда же Ступу «одели» в новую оболочку, и её размеры увеличились вдвое.

Ступа в Санчи
(I в. до н. э. — I в. н. э.)

Особый интерес вызывают ворота Ступы. Украшающие их рельефы демонстрируют искусную работу художников в резьбе по камню. Здесь нас встречают изображения слонов, львов, буйволов, характерные для древнеиндийской культуры. Мы видим и сцены исторических сражений. Образы реального и фантастического миров, переплетаясь между собой, открывают нам путь к познанию ценностей индийского искусства.

Рассмотрите Ступу в г. Санчи. В чём, на ваш взгляд, заключается необычность архитектурной формы?

Пещерные храмы. По всей территории Индии строились и буддийские храмы — ча́йтьи. Их вырубали в скалах, а также возводили на открытом пространстве.

Самый большой пещерный храм — чайтья в городе Ка́рли. Он располагается на глубине 40 метров. Внутри — просторный вы-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

тянутый зал, в завершении которого установлена Ступа как один из символов буддийской веры. Эта часть храма, подобно алтарю христианских церквей, была наиболее значимой. Внутренние колонны чайтьи в Карли имеют основание, напоминающее глиняный сосуд. Из него, словно ствол дерева, вырастает восьмигранная колонна. Завершает колонну форма, напоминающая перевёрнутый колокол. На каждой колонне установлено скульптурное изваяние слонов со всадниками.

Чайтья в Карли
(I в. до н. э.)

Впечатляют своим великолепием и древние пещерные храмы в Аджа́нте. Эти архитектурные сооружения органично сливаются с природным ландшафтом. Вход в чайтьи богато обрамлён рельефами с изображениями богов, человеческих фигур, животных и орнаментальными поясами.

Представьте, что вы оказались в просторном зале чайтьи в городе Карли. Какие ощущения может вызывать великолепно организованное пространство внутри этого храма?

Пещерные храмы в Аджанте
(II в. до н. э. — V в. н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Стамбха Ашоки
(III в. до н. э.)

Статуя Будды
в Таксиле (II в.)

Образы скульптуры. Архитектура Древней Индии немыслима без богатого скульптурного оформления. Необычным монументальным сооружением была индийская ста́мбха — каменная колонна, на вершине которой устанавливалась скульптура. Стамбхи возводили в честь богов. Считалось, что эти колонны связывают землю и небеса.

На стамбхах размещали указы правителей, а также различные изречения. Стамбха одного из правителей Древней Индии — Ашо́ки — завершается скульптурной группой из четырёх львов, устремивших взор по сторонам света. Некогда они удерживали на своих спинах колесо, не сохранившееся до настоящего времени.

Внутренняя сосредоточенность, умиротворённость характеризуют *образ Будды* — основателя буддизма. В статуе из Таксилы Будда неподвижен. Его движения скованы, дыхание неуловимо. Прикрыв глаза, он будто застыл в раздумье. В стремлении к духовному прозрению Будда отрёкся от мирской суеты, обратившись к своему внутреннему миру.

Рассмотрите на дополнительной страничке скульптурный образ бога Шивы. Он вызывал восхищение во все времена. Статуэтка Шивы многократно повторялась. Менялись только детали изображения: причёска, корона, ореол пламени. Но пластика движений сохранялась неизменно. И по сей день статуэтка танцующего Шивы — один из символов культуры Древней Индии. Как вы думаете почему?

Живописные шедевры Древней Индии. Необычайным богатством красок и неповторимостью образов отличается живопись Древней Индии. Живописные композиции с широким разнообразием тем и сюжетов украшали стены дворцов, домов высшей знати, храмовые и монастырские комплексы.

Большинство композиций не сохранилось. О том, какой была живопись Древней Индии, мы можем узнать на основе сохранившихся

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

фрагментов росписей, литературных описаний и копий художников минувших эпох.

Наиболее целостную картину повседневной жизни индийцев дают росписи храмово-монастырского комплекса Аджанта. Среди множества росписей, покрывающих стены пещерных храмов, мы видим и сцены пиршеств, и церемониальные процессии, и изображения слонов, львов, лебедей. Художники с одинаковой любовью создают образы богов и людей, мужчин и женщин, представителей высшей знати и простолюдинов.

Фрагмент росписи Аджанты (II в. до н. э. — V в. н. э.)

Подумайте, что привлекает художников более позднего времени в живописных образах Древней Индии. Почему современные авторы постоянно к ним возвращаются? Познакомьтесь с творчеством Николая Рёриха на дополнительной страничке. Что особенного хотел «рассказать» художник в произведении об Индии?

Древние индийцы, унаследовав ценности культуры Хараппы, разнообразили мир художественных образов. Внимание творцов к деталям породило характерную черту древнеиндийского искусства — декоративность. В этих деталях, проработанных тщательно и изысканно, раскрывается древнеиндийское искусство.

Вопросы и задания

1. Тексты «Рамаяны» на протяжении веков служили источником вдохновения для писателей и драматургов. Удивительно, что это предсказали сами создатели эпоса. Подумайте и назовите сюжеты известных вам произведений, в которых герой, сражаясь за правду, вовлечён в удивительные приключения.

До тех пор, пока на земле текут реки и высятся горы,
Будет жить среди людей повесть о деяниях Рамы...

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

2. Рассмотрите памятники древнеиндийской архитектуры, представленные в параграфе. Назовите основные типы культовых сооружений Древней Индии. Охарактеризуйте их.

3. Изображение стамбхи Ашоки с фигурами четырёх львов стало в XX веке национальным символом Индии. Как вы думаете, почему было выбрано именно это скульптурное изображение?

Ра́вана — персонаж индийской драмы «катхакали»

Творческая мастерская

Репертуар индийской танцевальной драмы «катхака́ли» составляют представления на сюжеты «Рамаяны» и «Махабхараты». Посмотрите в информационных источниках эпизод музыкально-танцевального представления. Расскажите о своих впечатлениях. Чем индийское выступление отличается от белорусского музыкально-танцевального представления?

§ 16. Искусство Древнего Китая: красота в деталях

Художественная культура Китая выделяется среди других культур древнего мира особой поэтичностью. Созерцая бесконечность Вселенной, жители Китая словно растворялись в ней. А совершенство и многообразие окружающего мира вдохновляло и «подсказывало» им сюжеты для художественных произведений. Умение китайских мастеров «видеть» даже мельчайшие детали глубоко проявилось в символичности художественных образов — во всех видах искусства.

Китай называют Поднебесной империей. Это поэтическое название связано с мифологией Древнего Китая. Вспомните из уроков истории, как оно возникло.

Письменность и искусство каллиграфии. Полные тайн и загадок символы пронизывают всю культуру Древнего Китая. Даже иероглифы, из которых состояла китайская письменность, символически отражали разные явления окружающего мира, передавая в то же время душевное состояние автора.

Самые древние образцы китайских текстов — гадательные надписи на панцирях и костях черепах в виде простых вопросов и ответов.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Иероглифический текст можно прочитать и на бронзовых сосудах, и на стенах храмов. Удивительно, но уже в древнейших творениях китайские мастера стремились к красоте в начертании символов — неба и земли, птиц и цветов, драконов… Так из иероглифического письма родилось искусство каллигра́фии.

Одним из самых почитаемых каллигра́фов Китая был Ван Сичжи́. Глядя на его работы, понимаешь, что искусство каллиграфии можно рассматривать и как самостоятельный вид творчества, и как необходимое дополнение к живописным композициям на бумаге или шёлке. Произведения Ван Сичжи подчёркивают изысканность живописных образов и глубину поэтических высказываний. Не случайно с древних времён искусство каллиграфии сравнивают с искусством живописи. А от каллиграфа требуется талант, упорство и знание традиций.

Интересный факт

Создание китайских иероглифов связывают с именем Цан Цзе. Перед тем как предложить новую систему знаков, он долго изучал следы птиц и зверей.

Сравните иероглифы древнеегипетской и китайской культур. Есть ли в них похожие образы?

Ван Сичжи. Письмо после снега (IV в.). Копия

Китайские иероглифы на панцире черепахи (II тыс. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Всадник верхом на драконе (V—III вв. до н. э.). Копия

Гу Кайчжи. Фея реки Ло (фрагмент) (IV в.)

Живопись на свитках. Одним из достижений культуры Древнего Китая является совершенно новый вид искусства — *живопись на свитках*. С древних времён китайцы создавали свитки двух видов: горизонтальные и вертикальные. Иногда они достигали 30 метров. Тушью художники тщательно прорисовывали контурные линии предметов и фигур, а получившиеся силуэты закрашивали густыми минеральными красками.

В китайской живописи нет сложных сюжетов, но каждое изображение имеет глубокий смысл. В образах-символах зашифрованы важные идеи и вечные ценности, отражена сущность вещей, ускользающая от человеческого взора. Например, изображение сосны воспринималось как символ прямоты и стойкости духа, бамбука — как символ твёрдости и гибкости одновременно, черепахи — символ долголетия, тигра — мужества и силы.

Среди ранних живописных примеров на свитках можно назвать композицию «Всадник верхом на драконе». В центре — статный мужчина, вокруг которого извивается разъярённый дракон. С помощью выразительных линий художник виртуозно передал стремительное движение и борьбу человека с мифическим существом.

Постепенно в китайской живописи усложнялись тематика и техники изображений. Внимание художников сосредотачивалось на воплощении образа человека. Основателем классической живописи на свитках считают Гу Кайчжи́. Среди его шедевров — 5-метровый свиток «Фея реки Ло», композиция которого отличается особой поэтично-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Скажите, какова она собой?
Вы правду расскажите мне скорей!
И я ему сказал, не утаив:
Прекрасный этот облик вот какой:
Легко, как лебедь вспугнутый, парит,
А гибкостью — летающий дракон!
Осенней хризантемы в ней покой,
Весенняя сосна не так пышна!
Видна же неотчётливо, как сон...
Как месяц, но за облачком, она...
Мелькнёт, вспорхнёт — и вот не удержать:
Снежинкой в ветре закружилась!..

Цао Чжи. «Фея реки Ло» (отрывок)
(перевод А. Адалис)

стью. Взгляните на мягкие линии растений и деревьев, на героя-поэта и покорившую его фею-красавицу. Художник лирично и возвышенно «рассказывает» о человеке и чарующих силах природы, вызывая у зрителя и романтические впечатления, и глубокие размышления о мире. Новаторство художника состоит в том, что он сумел символически передать время: одного и того же персонажа Гу Кайчжи изобразил по всей длине свитка несколько раз. Этот приём, напоминающий кадры кинофильма, позволил художнику «рассказать» в одном живописном произведении целую историю о прекрасной фее.

В двух художественных примерах мастера по-разному передали движение. Рассмотрите оба изображения. Какие средства выразительности для этого использовали китайские художники?

Керамика Китая. Керамические изделия в Китае имеют давние традиции. Керамика Яншáо, названная так по первоначальному месту раскопок, отличается разнообразием форм и декора. Посуда имеет сложную окраску — от ярко-красных до оранжево-жёлтых тонов. Орнаментальный декор сложный и богатый. В нём присутствуют различные геометрические фигуры: треугольники, ромбы. Угадываются изображения гор, воды, засеянного поля, луны.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Сосуд Яншао
(V—III тыс. до н. э.)

Модель китайского
жилого дома (I—II вв.)

Иногда встречаются изображения реальных и фантастических животных. Например, крупных рыб как символа водной стихии и её загадочных жителей.

Прошли тысячелетия, но глина по-прежнему является излюбленным материалом китайских мастеров. Из неё изготавливают различные изделия, в том числе многочисленные керамические модели китайских жилищ. По найденным миниатюрным моделям домов можно узнать о древних архитектурных традициях Китая. Ведь модели передают облик древнего жилища до мельчайших деталей. Благодаря этому мы знаем, что уже в Древнем Китае строили многоэтажные жилые дома.

В одной из керамических моделей четырёхэтажного дома мы видим, что первые два этажа наиболее массивны, а каждый последующий — несколько меньший и завершается отдельной крышей. Интересно, что крыши жилища выступают далеко за пределы дома. Каждый этаж дома украшен по-своему. Стены первых этажей покрывает живопись. Третий этаж выделен ажурным ограждением балкона.

Одной из особенностей китайского искусства является декоративность. Рассмотрите произведения искусства, представленные в параграфе и на компакт-диске. Опишите, как в них проявляется декоративность.

Бронзовые изделия. В Древнем Китае большое значение имели ритуальные сосуды из бронзы самой разной формы и величины. Некоторые изделия могли весить до полутонны.

Поверхность найденных оригинальных бронзовых сосудов причудливо украшена геометрическими орнаментами, иероглифами,

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

рельефными изображениями мифических животных. Часто и форма сосудов напоминала силуэт животного. Например, слегка изогнутые ножки у треножного сосуда воспринимаются как лапы тигра. У сосуда, напоминающего панцирь черепахи, ручки похожи на головы драконов. Изображения драконов, быков, баранов, почитающихся как символы благополучия, служили прекрасными «одеждами» таких сосудов и одновременно исполняли роль магических знаков.

Бронзовый сосуд (II тыс. до н. э.)

Бронзовый треножный сосуд (II тыс. до н. э.)

Подумайте, какие магические знаки-символы могли изображать художники в орнаменте бронзовых сосудов. Проверьте свои предположения с помощью информационных источников.

В поиске гармонии с окружающим миром китайские мастера создали уникальную культуру. Идеал этого мира запечатлён в произведениях каллиграфии. В живописных образах на свитках, керамических и бронзовых изделиях сочетались декоративность форм и глубина китайской символики. До сих пор с символизмом искусства Китая не может сравниться ни одна мировая цивилизация.

Вопросы и задания

1. Древнекитайский художник Су Ши писал, что «в поэзии была образность живописи, а в живописи присутствовала поэзия». Познакомившись с искусством Древнего Китая, как вы объясните смысл этого высказывания?

2. Искусство каллиграфии и в настоящее время занимает важное место в жизни китайцев. На фотографии вы видите современную девушку, создающую каллиграфический рисунок в танце. Как вы думаете, почему тема каллиграфии так актуальна в современной культуре Китая?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Соединение танца и каллиграфии. Современная фотография

Творческая мастерская

3. Благодаря каллиграфии в Китае сохранена иероглифическая система письма в виде точек, прямых, наклонных, ломаных и других линейных форм. Придумайте новый знак-символ в стиле китайских иероглифов. Нарисуйте его гуашью (пером).

4. В Древнем Китае символы сопровождали человека на протяжении всей его жизни. Каждый предмет в произведениях китайских мастеров глубоко символичен. Подготовьте иллюстрированное сообщение на тему «Символика Китая». Расскажите, какие символы вас особенно впечатлили. Какие китайские символы имеют государственное значение? Какие из них популярны в современной китайской культуре?

§ 17. Монументальность архитектуры и скульптуры Древнего Китая

На характер древнекитайской архитектуры повлияли сложные природные условия, чередование горных хребтов Тянь-Шаня и Гималаев и приморских равнин, скалистых берегов и рек Хуанхэ, Янцзы.

Рассмотрите карту Китая. Обратите внимание на географическое положение и природные условия страны.

Великая Китайская стена. Среди горного пейзажа на протяжении нескольких тысяч километров высится одно из самых величественных сооружений древности — *Великая Китайская стена*. По монументальности её можно сравнить с Великими египетскими пирамидами.

Как и в Древнем Египте, строительство было очень масштабным. Стену сооружали одновременно в нескольких районах. Поэтому для строительства использовали разные материалы. Где-то утрамбованную землю облицовывали кирпичом. Где-то сооружение выкладывали из каменных плит. Частично в возведении стены даже использовали

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Великая Китайская стена (III в. до н. э. — XVII в. н. э.)

фрагменты каменных городских стен, созданных в предшествующие эпохи.

Для большей устойчивости китайские зодчие предусмотрительно расширили книзу это оборонительное сооружение. По верхнему гребню стены проложили дорогу, ширина которой позволяла свободно перемещаться не только колоннам войск, но и колесницам!

Колоссальное по размерам оборонительное сооружение отличают строгие геометрические пропорции. По всей длине ритмично расположены массивные дозорные башни с небольшими окнами и арками. Верхняя часть протяжённого на тысячи километров сооружения увенчана широкими зубцами. Кажется, будто Великая Китайская стена струится лёгкой узорчатой лентой по горным вершинам и ущельям. Глядя на рукотворное каменное чудо, уникально дополняющее суровый ландшафт, легко ощутить притягательную силу истории.

Великая Китайская стена впечатляет своими грандиозными размерами. Какой эмоциональный отклик вызвала она у вас? Поделитесь впечатлениями с одноклассниками.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Терракотовая армия. Статуи воинов из захоронения императора Цинь Шихуанди (III в. до н. э.)

Подземный дворец и терракотовая армия. Одним из самых значительных архитектурных памятников Древнего Китая является усыпальница императора Цинь Шихуанди́. В огромном подземном дворце у подножия горы Линьшань всё говорит о вечной жизни, величии властителя Поднебесной и могуществе Древнего Китая.

По сохранившимся описаниям и найденным фрагментам мы узнаём, что в захоронении имелось множество красиво отделанных залов, в одном из которых покоился император. Считается, что в декоре главного зала — усыпальницы — воссоздан тот мир, в котором некогда правил Цинь Шихуанди. В выложенной на полу мозаике очерчены силуэты гор и холмов. Среди долин — извилистые реки и моря. Потолок подобен небесам, на которых, словно звёзды, переливаясь радужными красками, сверкали драгоценные камни и жемчужины.

В почётном карауле возле захоронения правителя стояла многотысячная *терракотовая армия*! Поразительно, что из обожжённой глины в натуральную величину были созданы многочисленные пехотинцы, лучники, военачальники, чиновники и даже музыканты и артисты, развлекавшие императора. Образ каждого индивидуален. Отличаются и выражения их лиц, и взгляды, и жесты. С невероятной точностью передан и костюм каждого персонажа.

Как вы думаете, почему в захоронении императора была расположена терракотовая армия в боевой готовности?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пагода Сунъюэ у горы Суншань (VI в.)

Китайские пагоды. Среди своеобразной китайской архитектуры выделяются па́годы. Их начали возводить под влиянием распространившегося в Древнем Китае буддизма. Эти культовые сооружения предназначались для сохранения буддийских реликвий. Поэтому их и называют «башнями сокровищ».

Китайская пагода многоярусная. Ярусы последовательно уменьшаются кверху. Верхняя часть сооружения украшена башенкой с девятью кольцами, символизирующими идею восхождения к высшей гармонии.

Одна из самых древних сохранившихся кирпичных пагод в Китае — пагода Сунъюэ. Сооружение отличается стройностью и лёгкостью архитектурной формы, органично вписанной в природное окружение. Пагоду можно созерцать с любого расстояния в разное время суток.

Китайские пагоды — высокие сооружения. Высота некоторых пагод составляет 160 метров. Однако они кажутся лёгкими и воздушными. Рассмотрите пагоду. Подумайте, как китайские зодчие достигли такого эффекта.

Каменные врата. Одним из традиционных видов архитектурных сооружений Китая являются декоративные ворота — Пайло́у. Чаще всего эти каменные врата, украшенные великолепным резным орнаментом, возводили в Китае в честь правителей, героев, выдающихся событий. Пайлоу имели триумфальный характер, но в то же время не выглядели тяжеловесными. Эффект лёгкости создавали огромные пролёты, над каждым из которых можно было созерцать рельефы.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пайлоу в Шаолине (V в.)

А выше — самостоятельные крыши с большим выносом и изогнутыми кверху краями.

Интересный факт

Сегодня Пайлоу сооружают не только в Китае, но и за его пределами — при входе в китайские кварталы крупнейших городов мира.

Считается, что когда-то в Пекине возвышалось почти 60 декоративных арок. Сейчас такие мемориальные врата украшают города, храмовые комплексы, сельские поселения, напоминая о древних традициях страны. Пайлоу имеют символический смысл, являясь условной архитектурной границей между прошлым и настоящим, которую можно свободно пересечь в любом направлении. Например, чтобы подняться на священную гору Тайшань или войти в древний монастырский комплекс Шаолинь, нужно обязательно пройти через Пайлоу.

Пайлоу — визитная карточка Китая. Подумайте, какое архитектурное сооружение может быть визитной карточкой Беларуси.

В архитектуре Древнего Китая мастерам удалось гармонично соединить в образах такие качества, как мужество, доблесть, отвага воина и поэтичность, возвышенность и утончённость вкуса мирного человека. Скульптурные образы человека передавали его твёрдый, решительный, стойкий характер и боевой дух.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания

1. Китайская архитектура — уникальное явление в мировой культуре. Подумайте, в чём состоит её своеобразие. Охарактеризуйте один из понравившихся памятников архитектуры Древнего Китая.

Китайскую художественную культуру часто называют конфуцианской. Действительно, великий китайский мудрец Конфуций оказал значительное влияние на художественную культуру. Как вы думаете, в чём это было выражено? Найдите ответ на дополнительной страничке.

2. Великую Китайскую стену называют «земляным драконом». Это неслучайно. Посмотрите, как китайский художник XX века У Гуаньчжун отобразил в картине «Великая стена» теряющиеся вдали змеевидные очертания самого грандиозного архитектурного сооружения Китая. Расскажите, какими художественными средствами он это передал.

У Гуаньчжун. Великая стена (1986 г.)

Великая Китайская стена. Панорама

Творческая мастерская

Выполните проект-исследование на тему «Шедевры китайского искусства». Добавьте в ваш проект виды искусства, которые не были описаны в параграфах, посвящённых Китаю.

Рассмотрите изображения на компакт-диске в разделе «Искусство сквозь тысячи лет: Древний Восток». К каким культурам эти изображения относятся? По каким признакам вы это определили?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Раздел 4
Атланты и кариатиды: искусство Древней Греции

...и только у греческого искусства мы остаёмся в вечном долгу.

Иога́нн Гёте

Лео фон Кле́нце. Афинский акрополь (1846 г.)

АДУКАЦЫЯ І ВЫХАВАННЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 18. Художественная фантазия крито-микенского искусства

Античная культура — уникальное явление, заложившее основы европейской культуры. Она предложила миру художественные произведения, которые стали образцом для подражания на многие тысячелетия. Колыбелью античной культуры была независимая крито-микенская цивилизация.

Вспомните из уроков истории основные исторические события, связанные с крито-микенской цивилизацией.

Искусство Крита. Искусство процветающего острова было жизнерадостным и оптимистичным, потому что жители Крита были внутренне свободными и открытыми. Это проявлялось во всех видах художественного творчества.

В архитектуре преобладали сооружения, не отгороженные от окружающего мира глухими, неприступными стенами. *Критские дворцы* приветливо раскрывались вовне многочисленными проёмами, лестницами, террасами. В одном из дворцов Крита — Кно́сском дворце — многочисленные комнаты и залы соединялись лестницами и террасами с пурпурно-красными колоннами разной величины. Дворец имел такую запутанную планировку, что его отождествили с легендарным Лабиринтом Минотавра.

Кносский дворец (XVI в. до н. э.). Реконструкция

Внимательно рассмотрите изображения Кносского дворца. Какое впечатление на вас произвёл его внешний и внутренний вид?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Игра с быком. Фреска из Кносского дворца (XVI в. до н. э.)

Дамы в голубом. Фреска из Кносского дворца (XV в. до н. э.)

Особенностью дворцовой архитектуры Крита было использование и световых колодцев для освещения внутренних пространств. Небольшие, но светлые и уютные помещения Кносского дворца украшали яркие *фрески*. На них мы не встретим сюжетов вооружённой борьбы, изображений суровых богов или мира усопших, как в других древних культурах.

На фреске, посвящённой игре с быком, можно разглядеть и загадочный ритуал, связанный с культом диких и необузданных сил природы, и спортивное представление. Молодой участник перепрыгивает через спину красного быка с удивительной лёгкостью и уверенностью. Две изящные акробатки помогают ему в осуществлении его планов. Художник смог передать свободу, непосредственность, безудержный задор юности. На другой фреске изображены дамы в ярких, изысканных нарядах, с заплетёнными косами и струящимися, словно змейки, прядями. В их улыбках, лёгких и изящных движениях чувствуются радость, кокетство.

Чем отличаются сюжеты фресок Кносского дворца и фресок Древнего Египта?

В керамических изделиях одной из главных тем была красота окружающего мира и природы. Древние мастера пытались её воплотить в керамике Кама́рес, получившей своё наименование по названию селения, в пещере которого она была обнаружена. Мастера

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

выразили в ней свой восторг перед многообразием и богатством природы, которую они боготворили. Впечатляют органичными формами и сами сосуды, и росписи на них. Фантазийные цветочные и спиральные мотивы наносили на чёрный матовый фон изделий белой, оранжевой или красной краской.

Не менее популярна была *керамика с морской тематикой*. Керамические изделия с обтекаемыми формами усеяны ракушками, кораллами, дельфинами, извивающимися осьминогами. В таких изображениях чувствуется присущее искусству Крита свободное творческое мышление, не скованное канонами.

Ваза в стиле Камарес (II тыс. до н. э.)

Ваза с морской тематикой (рубеж XVI—XV вв. до н. э.)

Какие средства выразительности делают керамику острова Крит особенной?

Искусство Микен и Тиринфа. Культура, предшествовавшая греческой, развивалась не только на островах Средиземного моря, но и в городах-государствах Тири́нфе и Мике́нах. Там до сих пор сохранились мощные *крепости*, возведённые племенами мужественных ахейцев. Сложенные

Львиные ворота в Микенах (XIV в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Ваза с воинами, Микены (XIII в. до н. э.)

Золотая «Маска Агамемнона», Микены (XVI в. до н. э.)

из огромных, грубо обработанных каменных глыб, они отличаются от критских построек грозной суровостью. Позже греки назовут эту архитектуру «циклопической». Они полагали, что возвести подобное могли только мифические одноглазые гиганты — циклопы.

Для *росписей* в Тиринфе и особенно в Микенах характерны сюжеты, связанные с войной или охотой. Их главный герой — мужчина-воин. И даже женские изображения находились под влиянием этого образа. Сильно развёрнутые широкие плечи, решительный профиль с тяжёлым подбородком… В микенских изображениях нет хрупкости и изысканности критского искусства.

Ахейцы были очень воинственными племенами. Именно они в XIII веке до н. э. завоевали Трою — богатый город-государство в Малой Азии. В конце XIX века на территории нынешней Турции учёные раскопают сожжённую Трою, а в Микенах обнаружат гробницы ахейских вождей. Легенда о «златообильных» Микенах подтвердится обилием золотых предметов, найденных в захоронениях.

Самыми интересными находками окажутся *золотые погребальные маски*. Микенские изображения отличаются от произведений критских художников бóльшим схематизмом. Но в данном случае сдержанность исполнения лишь усиливает художественный эффект. Брови, усы и борода микенского вождя переданы условными насечками. Плотно сомкнутые веки и губы прочеканены одной резкой линией. Смерть заострила каждую черту на лице мужественного ахейца. Но даже она не смогла лишить его выражение грозной, воинственной силы. Учёные назвали этот золотой образ именем царя Микен — Агамемноном.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Подумайте, в чём состоит своеобразие искусства городов-государств Микен и Тиринфа.

Крито-микенская цивилизация отличалась от всех древневосточных культур творческой свободой и художественной фантазией. Это нашло отражение в планировке архитектурных сооружений, в сюжетах росписей, в формах керамических изделий. Благодарные греки навсегда сохранили память об этой яркой и самобытной культуре.

Вопросы и задания

Жители Крита чутко реагировали на красоту окружающего мира. Рассмотрите на страницах параграфа и на компакт-диске фрески из Кносского дворца. С помощью каких средств художникам удалось воплотить в критских росписях богатство природного мира?

1. Русский поэт XX века Валерий Брюсов посвятил одно из произведений критской керамике. Прочитайте отрывок стихотворения. На какие особенности ваз обратил внимание поэт?

...Как исхищрённы их узоры,
Ласкающие сладко взоры:
В запутанности линий гнутых,
То разомкнутых, то сомкнутых,
Как много жизни претворённой, —
Пресыщенной и утомлённой
Холодным строем красоты,
В исканьях новой остроты!
И вот, причудливо согнуты,
Выводят щупальцами спруты
По стенкам нежные спирали;
Плывут дельфины на бокале,
И безобразны, и прекрасны...

Валерий Брюсов.
«Эгейские вазы» (отрывок)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Миф о том, как Тесей победил Минотавра, — один из наиболее захватывающих древнегреческих мифов. Ознакомьтесь с его содержанием на дополнительной страничке на компакт-диске. В информационных источниках посмотрите анимационный фильм А. Г. Снежко́-Блоцкой «Лабиринт. Подвиги Тесея». Объясните, как история Тесея и Минотавра связана с Кносским дворцом.

Творческая мастерская

2. Подготовьте презентацию на тему «Лабиринты Кносского дворца», показав особенности внешнего вида и интерьера этого архитектурного сооружения. Для этого можно использовать разные источники: многообразие версий о создании и гибели Кносса, мифы о критском царе Ми́носе, о Лабиринте Минотавра. Включите в презентацию произведения искусства, с которыми вы познакомились.

§ 19. Ордерная система в древнегреческой архитектуре

Древнегреческая архитектура отличается разнообразием сооружений культового и общественного назначения. До нынешнего дня не известно двух одинаковых построек. Каждое сооружение — от небольших храмов до библиотек и театров — имело индивидуальный облик. Большую роль в этом сыграло изобретение греков, получившее название «ордер».

Что такое ордер. В основу архитектурного ордера положена стоечно-балочная конструкция, состоящая из вертикальной колонны и горизонтальной балки. Зодчие особым образом — *художественно* — проработали каждый элемент, каждую деталь ордера. Вертикальная колонна является несущей (поддерживающей) конструкцией, а балка — несомой (перекрывающей).

Ордер: 1 — вертикальная опора (колонна), 2 — горизонтальное перекрытие (балка)

Ордер возник как практическая необходимость при строительстве каменных храмов. Ведь в отличие от жилых построек храм возводили на века. Жили-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

ще богов должно было, с одной стороны, быть прочным и надёжным, а с другой — впечатлять масштабами и убранством. Поэтому греки с математической точностью, до мельчайших деталей, согласовывали все элементы конструкций и декора сооружения.

Несмотря на единую схему, греческие архитекторы сумели разработать три разных ордера. Каждый из них обладал своими особенностями. Конструкция у всех ордеров была одинаковой, а пропорции, формы и декор элементов отличались.

Как вы понимаете выражение «архитектурный ордер»? Назовите основные элементы древнегреческого ордера. Каково его главное предназначение?

Ордерная система. Появление ордерной системы прежде всего связано с переосмыслением и «переносом» конструкций из деревянного зодчества в каменную архитектуру.

Древнейшим ордером является *дорический.* Своё название он получил от имени дорийских племён. Дорийцы начали возводить храмы и другие сооружения, в которых стремились воплотить гармонию красоты и практичности архитектуры — основную идею древнегреческой культуры.

Пример дорического ордера. Храм Геры-1 в Пе́стуме (середина VI в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Храм, возведённый в дорическом стиле, отличается массивностью, простотой и лаконичностью декоративных деталей. Учёные связывают это с идеей мужественности и стойкости древних греков. Не случайно дорический ордер называют «мужским».

Позже возник *ионический ордер.* Своё название он получил от племён ионийцев, заселявших одну из областей Древней Греции — Ио́нию. Ионический ордер отличается от дорического большей лёгкостью, пластичностью и богатством декоративных деталей. В стройности его форм учёные увидели «женственность».

Пример ионического ордера. Храм Ники Аптерос в Афинах (V в. до н. э.)

Поиск новых идей в архитектуре привёл к появлению более позднего ордера — *коринфского*. Его создателем считают скульптора из города Кори́нфа.

Коринфский ордер соединил в себе всё лучшее, что было у предыдущих ордеров: конструктивность, лёгкость и грациозность. Не случайно его называют «девичьим» ордером.

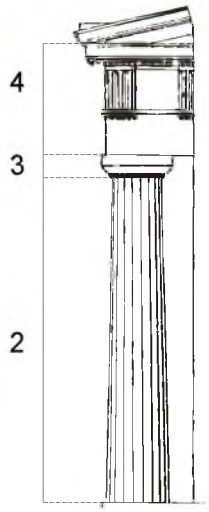
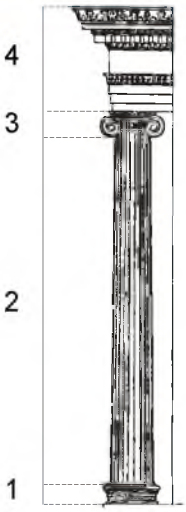
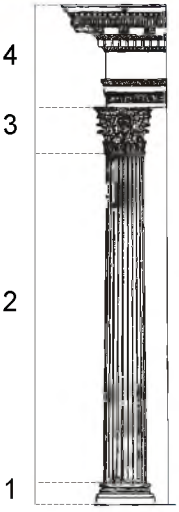
Коринфский ордер придаёт архитектуре торжественно-триумфальный характер. Поэтому он считается эталоном красоты в европейском зодчестве. Коринфский ордер получил широкую известность и стал самым востребованным в последующие эпохи: в римской культуре, культуре эпохи Возрождения, в искусстве XIX века.

Пример коринфского ордера. Храм Зевса в Афинах (VI в. до н. э. — II в. н. э.)

Как вы думаете, какую художественную ценность представляет архитектурный ордер?

Как устроен ордер. Главными элементами архитектурного ордера являются *основание, опора* и *перекрытие*. При неизменности этих элементов все ордера получили свои художественные особенности.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Дорический ордер	Ионический ордер	Коринфский ордер
		

1. *База* — нижняя часть колонны (чередование выступающих валиков и прорезанных колец, опоясывающих колонну).
2. *Ствол* колонны — средняя часть (украшается продольными желобками, которые придают колоннам стройность).
3. *Капитель* — верхняя часть колонны (декоративно оформлена).
4. *Антаблемент* — верхняя, несомая часть стоечно-балочной конструкции.

Нет базы	База в виде ступеней	База в виде ступеней
Ствол колонны сужается снизу вверх, как ствол дерева	Ствол колонны более утончённый по сравнению с дорическим, лишь слегка расширяется к базе	Ствол колонны наиболее утончённый и изящный из всех
Капитель имеет простую форму, состоящую из двух геометрических фигур	Капитель отличается большей изысканностью. Её украшают две волюты — завитки	Капитель отличается особой пышностью. Имеет вид корзины с двумя рядами листьев, разделённых несколькими стеблями с волютами
Антаблемент имеет разнообразный декор. Украшается рельефами, разделёнными вертикальными желобками	Антаблемент многоступенчатый. Может украшаться декоративной лентой с рельефами	Антаблемент многоступенчатый, но более сложный в сравнении с ионическим. Украшается мелкими лепными деталями

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Сравните особенности дорического, ионического и коринфского ордеров. В чём заключаются их сходство и отличие?

Особую нарядность и специфический характер архитектурному ордеру придавала *капите́ль*. В дорическом ордере капитель была без пышного декора. В ионическом ордере капитель имела два крутых завитка, которые по форме напоминали кудри. Капитель в коринфском ордере поражала набором декоративных элементов: детально «вылепленные» листья в несколько рядов, волю́ты и рельефные орнаментальные полосы.

Капитель дорического ордера

Капитель ионического ордера

Капитель коринфского ордера

Выполните схематический рисунок одного из древнегреческих ордеров (или капители). Покажите в рисунке специфические особенности ордера (или капители).

Ордерная система, предложенная греками, легла в основу сооружений не только Древней Греции, но и других цивилизаций. Применение ордера в архитектуре позволило художественно осмыслить каменные конструкции. В последующие эпохи зодчие всего мира обращались к греческому ордеру как к образцу.

Вопросы и задания

1. Архитектурный ордер состоит из множества элементов. Но он не допускает ничего лишнего. Все элементы конструкции и декора находятся на строго определённом месте. Почему, на ваш взгляд, ордерная система связывается с порядком? Аргументируйте свою позицию.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Ознакомьтесь на дополнительной страничке на компакт-диске с прославленными сооружениями Древней Греции, в которых применялся ордер. Каждое из них не похоже на другое. Как вы думаете почему? Обоснуйте своё предположение.

Найдите в справочной литературе более подробную информацию об антаблементе. Из каких элементов он состоит? Какие из этих элементов вам знакомы?

Здание Главпочтамта в Минске, Беларусь (1949—1953 гг.)

Творческая мастерская

2. В каких сооружениях Беларуси вы встречали архитектурный ордер? Назовите одно сооружение Беларуси (вашего региона, области), в котором использован один из ордеров. Составьте об этом сооружении небольшой устный рассказ.

§ 20. Греческий храм – идеал гармонии и красоты в архитектуре

Главным типом сооружений в Древней Греции был храм — обитель богов. В его архитектуре воплощались самые яркие художественные идеи. Для строительства храмов использовали ценные материалы, которые нередко доставляли из разных городов материка и даже из-за моря.

Каким был древнегреческий храм. Греки считали храм наивысшей духовной, художественной и материальной ценностью. Он был своего рода сокровищницей искусства. В нём также хранилась городская казна.

Возводили храмы в центре городской площади на открытом пространстве. Фасад храма был обращён к востоку, к восходящему солнцу. Внутри ставили статую божества, в честь которого он был построен. Алтарь для жертвоприношений сначала тоже размещался

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

внутри храма. Со временем его стали сооружать перед входом в дом богов, чтобы в священных ритуалах могли принимать участие все граждане. Ведь входить в древнегреческий храм имели право только жрецы и их помощники.

Наибольшее распространение получил тип храма «перúптер» — прямоугольное сооружение, обнесённое по периметру колоннами. Периптеры различались между собой масштабом и количеством колонн, а также деталями убранства.

Древнегреческий храм считают образцом красоты в архитектуре. Как вы думаете почему?

Афинский акрополь. Главные храмы городов-государств строились в акрóполе — верхнем городе. Одновременно акрополь был и самым укреплённым местом: здесь во время военных действий укрывались городские жители. Размещался верхний город на возвышенности. Нижний город — основное поселение граждан Эллады — находился у подножия холма, вокруг акрополя.

Представление о том, как выглядел верхний город в период расцвета древнегреческого зодчества, даёт архитектура Афинского акрополя. Возведённый на скалистой вершине в окружении трёх холмов и морской стихии, он и поныне торжествует над возлежащей у подножия застройкой. Архитектурные сооружения Афинского акрополя

Образец периптера. Храм Геры-2 (или храм Посейдона) в Пестуме (V в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Афинский акрополь (V в. до н. э.)

стали олицетворением героизма и отваги воинов, победоносной славы, силы и могущества Древней Греции. Сооружения Афинского акрополя являются памятниками всемирного наследия.

С какими архитектурными сооружениями Афинского акрополя вы познакомились на уроках искусства, истории ранее? Расскажите о них.

Пропилеи. Вход в античный акрополь осуществлялся через Пропиле́и — парадные ворота. Через них на священную территорию проходили праздничные шествия в честь богини Афины. Двигаясь в неспешном ритме, знатные особы несли дары и жертвоприношения покровительнице города.

Монументальные архитектурные формы Пропилеев, не имеющие декоративных излишеств, создавали ощущение праздничной атмосферы и в то же время настраивали участников процессии на священный обряд. Шесть массивных колонн дорического

Архитектор Мнеси́кл. Пропилеи (V в. до н. э.). Графическая реконструкция

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

ордера, словно каменные стражи, охраняли священное место. Центральный проём был значительно бóльшим и позволял главным участникам обряда проехать верхом.

Почему, на ваш взгляд, Пропилеи получили торжественные и массивные формы? Какую роль играло это сооружение в ансамбле Афинского акрополя?

Парфенон — главный храм Афинского акрополя. Парфенон был сооружён в честь Афины Парфе́нос (Афины Девы). Внутри храма находилась её 12-метровая статуя, выполненная скульптором Фи́дием. Прекрасная богиня, облачённая в длинные золотые одеяния, в высоком шлеме, со щитом и копьём в руках, впечатляла мощью и величественностью.

Интересный факт

Золотые детали статуи Афины весили более тонны! По совету Перикла, все они были сделаны съёмными. Каждые четыре года их вес проверялся, потому что одежда богини представляла собой золотую казну государства.

Как «сокровище» Афинского акрополя Парфенон восхищал своими формами, масштабом и декором. Храм был возведён на вершине скалы. Это выделяло его из всего ансамбля Афинского акрополя. По планировке Парфенон — один из самых ярких образцов дорического периптера. Для его сооружения зодчие

Архитекторы Иктин и Калликрат. Парфенон (V в. до н. э.)

Фрагмент фриза Парфенона (V в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Ио́ктин и Калликра́т использовали белый мрамор, который придал архитектуре нарядный облик.

Важную роль в архитектуре храма играла и скульптура. Художники под руководством скульптора Фидия запечатлели в рельефах мифологические сюжеты, сцены подготовки к свершению священного обряда в честь Афины и само парадное шествие. Здесь можно было видеть и спор богини с Посейдоном, и фигуру Диониса, и загадочных кентавров, а также всадников и людей, несущих корзины с дарами… Каменная летопись жизни афинян выглядела праздничной и гармоничной.

Как вы думаете, почему рельефы были расположены не только внутри, но и снаружи храма?

Чем необычен Эрехтейон. Скульптура не всегда служила только нарядным убранством храмов Древней Греции. В Эрехтейоне, одном из прославленных на весь мир сооружений Афинского акрополя, вместо колонн зодчие использовали скульптуры девушек — кор (или, как их называют иначе, кариатид).

Шесть юных девушек в длинных ниспадающих одеждах смиренно застыли под тяжестью ноши. Слегка наклонив головы, они устремили взгляд вдаль, будто приветствуя редких посетителей.

Эрехтейон (V в. до н. э.)

Портик кариатид, Эрехтейон (V в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Эрехтейон был построен в честь Афины, Посейдона и мифического царя Афин — Эрехте́я. Возможно, миф о споре Афины и Посейдона послужил основой такой сложной планировки храма, какой прежде в Древней Греции не встречалось.

Дело в том, что Афина и Посейдон соперничали в том, кто принесёт городу больше пользы. Посейдон в споре ударил о скалу акрополя трезубцем, и в этом месте образовалось «Эрехте́ево море». Афина, в свою очередь, вонзила копьё в скалу, и оружие превратилось в оливковое дерево. Эрехтей решил, что дар Афины благотворнее для людей, и присудил ей победу.

Мудрые греки рассудили, что для города полезны дары обоих богов. В их честь они построили внутри храма Эрехтейона два святилища — Афины и Посейдона. В одном из помещений в полу было сделано отверстие, сквозь которое виднелся след Посейдонова трезубца. Здесь же находился и колодец с морской водой. Во втором помещении росло оливковое дерево.

Рассмотрите на дополнительной страничке план-схему Афинского акрополя. Найдите на ней все памятники архитектуры, с которыми вы познакомились в параграфе.

Храмы Древней Греции с их стройными колоннами, торжественными ритмами, математически точными пропорциями создавались зодчими как образец изящества и красоты. В их образах нашли выражение главные идеи древних греков — сочетание логики и поэтичности, изысканности и практичности. Идеальные формы храмов Древней Греции стали примером для подражания в архитектуре грядущих столетий.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте архитектурный ансамбль Афинского акрополя. Почему этот комплекс является памятником мировой архитектуры? Назовите основные сооружения, которые, на ваш взгляд, определяют его облик.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Гомельский областной драматический театр, Беларусь (1954 г.)

2. Какое из сооружений Афинского акрополя вам запомнилось более всего? Опишите это сооружение, обратив внимание на количество колонн на фасадах, особенности архитектурного ордера, декор.

3. В архитектуре древнегреческих храмов применялась ордерная система. В храме Эрехтейон зодчие не просто использовали классические элементы ордера, а привнесли в него новые идеи. В чём заключались изменения?

Творческая мастерская

Найдите в информационных источниках 5—6 сооружений разных эпох, в основе которых лежат элементы древнегреческого храма, как, например, в Гомельском областном драматическом театре. Подготовьте об этих сооружениях небольшую презентацию, охарактеризовав такие элементы.

§ 21. Образ человека в скульптуре Древней Греции

Древнегреческие мастера постоянно искали идеальный образ человека и средства для его воплощения в произведениях искусства. Сложные и противоречивые поиски греков больше всего проявились в скульптуре.

Древнегреческий идеал человека. Совершенный образ человека греческие мастера сопоставляли с образом бессмертного и вечно молодого бога. В таком идеальном образе выражалась идея юности,

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

непосредственности, натуральной красоты. Высшим достижением идеала человека в искусстве Античности стали изображения молодых, хорошо сложенных юношей и девушек в естественных позах.

За образец греческие художники брали *идеальные пропорции человеческого тела.* Совершенная форма в скульптуре соответствовала таким классическим правилам изображения, как *мера, равновесие, простота*.

Охарактеризуйте греческий идеал красоты на примере одной из скульптур, представленных в параграфе.

Поиски красоты в древнегреческой скульптуре. От работы к работе художники стремились совершенствовать изображение человека. Это и привело к созданию непревзойдённых произведений, где пропорции человеческого тела отображены идеально.

Начало пути отразилось в мраморных изваяниях прекрасных юных дев — кор. Одна из нежных кор являет собой пример необычайной мягкости скульптурного образа. Локоны её причёски, складки одеяния легко и трепетно перетекают и соединяются друг с другом. Округлое лицо девушки украшает нежная улыбка.

Дельфийский возничий (V в. до н. э.)

Статуя ко́ры (VI в. до н. э.)

«Мосхофо́р» (Человек, несущий телёнка) (VI в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Со временем фигурам стали придавать жизненные позы и движения, и они «ожили» ещё больше. В скульптуре «Мосхофор» на лице человека, несущего телёнка, также светится тёплая улыбка. Мосхофор бережно держит животное за копытца, и телёнок доверчиво льнёт к нему. Человек изображён уже не таким статичным и отрешённым от реальности, как утончённые коры. Можно сказать, что в этом произведении проявились первые попытки передать настроение и затаённые чувства.

Леохар. Артемида с ланью (IV в. до н. э.)

Рассмотрите изображения коры и Мосхофора. Как скульпторы выразили своё отношение к персонажам?

Божества в древнегреческой скульптуре. Особое отношение у древних греков было к изображению богов. В произведениях искусства божества похожи на людей — не только своим обликом, но и чувствами.

Скульптура «Артемида с ланью» является безупречным творением скульптора Леоха́ра. Перед нами — настоящая защитница четвероногих и пернатых. Об этом свидетельствуют встревоженный взор и жест руки, которой она нежно касается испуганной молодой лани. Скульптор любуется особым очарованием и привлекательностью античной богини, оберегающей всё живое и беззащитное.

Пракси́тель. Гермес с младенцем Дионисом (IV в. до н. э.)

Скульптор Пракси́тель запечатлел красавца Гермеса — посланника богов — с младенцем Дионисом. Праксителю удалось увековечить счастливое мгновение жизни спутников. Тема светлой радости и искренности чувств была важной для людей античности.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Сравните изображения Мосхофора и Артемиды. Опишите, как поменялось представление греков об идеале красоты.

Скульптурный образ человека. Греческие скульпторы запечатлевали не только образы всесильных и мудрых богов и героев, но и образы жителей Греции.

Дискобол Ми́рона — это первая в истории скульптуры удавшаяся попытка передать в неподвижной статуе эффект движения.

Среди древнегреческих скульпторов Мирон считался непревзойдённым мастером в умении изображать тело человека в момент наивысшего напряжения сил. Скульптор показал метателя диска за мгновение до броска. Детально проработанная мускулатура его тела завораживает своим совершенством. Торс юноши упруго наклонён и одновременно повёрнут вокруг своей оси. Широкий размах рук образует подобие натянутого лука, из которого, кажется, вот-вот вырвется и полетит стрела.

В уникальной композиции древнегреческих скульпторов изображена смертельная борьба *троянского жреца Лаоко́она и его сыновей* со змеями. Фигура Лаокоона — мощная, атлетически совершенная. Он способен разорвать любые оковы. Но, несмотря на это, Лаокоон пребывает в отчаянии и не может противостоять роковым силам.

Мирон. Дискобол (V в. до н. э.)

Агеса́ндр, Полидо́р, Афинодо́р. Лаокоон и сыновья (I в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Его юные сыновья также воспринимаются бессильными жертвами змеиных «объятий».

Скульптура «Дискобол» у древних греков вызвала всеобщий восторг. Но главное — она на века возвысила спортивную тематику в искусстве. Какие ещё скульптуры с образами атлетов вы знаете?

Древнегреческий рельеф. Скульптура Древней Греции образно раскрывала идею важных событий страны — создания храмов, спортивных событий, проведения празднеств в честь богов. А *рельефные изображения* на протяжении нескольких сотен метров «рассказывали» истории жизни древних греков. Поэтому скульптурные рельефы размещали в наиболее значимых и видных частях зданий.

Взгляните на торжественное шествие афинских девушек на Акрополь в день праздника покровительницы города. Они спокойны и сдержаны. Лёгкие, струящиеся складки на их одеяниях подчёркивают размеренную поступь.

В Древней Греции были распространены и *рельефные изображения на надгробных стелах*. В таких рельефах прославлялось совершенство идеального человека. Одна из самых знаменитых греческих стел посвящена афинянке по имени Гегесó. По традиции усопших

Стела Гегесо. Служанка и госпожа (IV в. до н. э.)

Панафинейское шествие. Фрагмент рельефа (под руководством Фидия) (V в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

изображали восседающими на стульях в отличие от живых современников, приходивших их навещать. Мы видим уже причастную к вечности сидящую женщину, отстранённую от реальности, углублённую в себя. Художнику удалось передать настроение тихой элегической грусти. Ведь в такой мемориальной теме была не уместна чрезмерная драматизация и горестная печаль.

Как вы думаете, почему образ человека в древнегреческом искусстве стал центральным?

Искусство древних греков прежде всего привлекает своей верой в человека. Ведь в центре внимания художников — идеальный образ человека, прекрасного в любых своих проявлениях. Именно греки в изображении человека создали эталоны, на которые до сих пор равняется мировая культура.

Вопросы и задания

1. Что нового о жизни древних греков вы узнали из произведений античной скульптуры, представленных в параграфе и на компакт-диске?

Подберите на страницах учебника и в других информационных источниках произведения древнегреческого искусства, которые передают разные эмоциональные состояния человека. Охарактеризуйте средства художественной выразительности, при помощи которых эти состояния переданы.

Творческая мастерская

В Пергамском храме было обнаружено знаменитое изображение битвы богов-олимпийцев с гигантами — более сотни фигур. Их борьба бесконечна. У персонажей на лицах выражены боль, страдание и одновременно мужество и красота.

Рассмотрите изображение богов на компакт-диске. Что, на ваш взгляд, сближает образы рельефа Пергамского алтаря со скульптурой «Лаокоон и сыновья»? Составьте об этом небольшое сообщение.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 22. Керамические изделия Древней Греции

Ни в одной культуре мира мы не встретим такого многообразия форм керамики, какое существовало у древних греков. Прежде всего греки проявили свой талант в *вазописи* — искусстве росписи керамических сосудов.

Многообразие форм керамической посуды. В культуре Древней Греции существовало такое количество форм посуды, что человеку непосвящённому трудно сразу разобраться в её формах и названиях.

Среди греческой посуды были и массивные, вместительные сосуды дорического типа, и лёгкие, изящные изделия ионического типа.

Можно выделить множество видов древнегреческих сосудов. В *амфоре,* округлом сосуде с двумя ручками, приносили воду и напитки. В *кратере,* сосуде с широким горлом, напитки смешивали. А из *киликов,* плоских чаш, их пили. А были ещё сосуды, в которых хранили масло и благовония…

Виды древнегреческих сосудов

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Кратер Клития («Ваза Франсуа») (VI в. до н. э.)

Килик «Дионис в ладье» (VI в. до н. э.)

Амфора «Аякс и Ахилл за настольной игрой» (VI в. до н. э.)

Многие вазы, несмотря на своё практическое предназначение, являются уникальными произведениями искусства.

Какая из ваз, представленных на иллюстрации на с. 115, вам знакома? Где вы её видели или слышали о ней?

Чернофигурная греческая вазопись. Одним из популярных украшений керамики была *чернофигурная роспись.* По жёлто-красному фону глины чёрным лаком на изделие наносили рисунок.

Каждая греческая ваза — это результат работы двух мастеров. Горшечник её вылепил, а художник расписал. Иногда имена обоих мастеров наносили прямо на стенки сосуда. Так, знаменитый кратер «Ваза Франсуа» имеет подпись: «Эрготим меня сделал, Клитий меня расписал». Очень трогательно: ваза, словно одушевлённое лицо, говорит от своего имени. Это изделие является ярким примером изображения праздничной и героической тематики в чернофигурной керамике. На пяти ярусах изображены сцены свадьбы, охоты, состязания на колесницах, битва пигмеев с журавлями.

Вазописцы стремились, чтобы рисунок подчёркивал форму сосуда. Причём керамические изделия расписывали со всех сторон. Полностью покрывали росписями и плоскую чашу, и её ножку-подставку, и внутреннюю часть вместительного сосуда.

Взгляните на амфору, украшенную изображением Ахилла и Аякса, играющих в кости. Как искусно художник Эксекий согласовал между собой изображение и форму! Склонённые спины игроков вторят округлости стенок сосуда. А кубообразный столик, помещённый точно посередине кувшина, повторяет силуэты ног героев.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Рассмотрите вазы, выполненные в чернофигурной технике. Назовите сюжеты, которые изображены художниками.

Краснофигурная греческая вазопись. Постепенно в вазописи стала применяться *краснофигурная техника.* Художники покрывали чёрным лаком не силуэты фигур, а, наоборот, фон. Изображения мастера оставляли в естественном терракотовом цвете, то есть неокрашенными. Это позволяло на светлых силуэтах фигур прорисовывать тончайшие детали.

Тематика краснофигурной вазописи стала намного разнообразнее. На вазах, расписанных в этой технике, встречаются мифологические сюжеты, сцены из повседневной жизни, детальные изображения конных упряжек, архитектурных сооружений, интерьеров… Люди на краснофигурной керамике чаще всего запечатлены в изысканных одеждах и с очень сложными движениями.

По традиции расписная керамика не только использовалась для бытовых нужд, но и попадала в большом количестве в захоронения. Это способствовало её сохранению. Благодаря находкам археологов, греческая вазопись в настоящее время широко представлена во многих крупнейших художественных музеях мира.

Амфора «Кифарист на состязании» (VI в. до н. э.)

Сравните краснофигурную и чернофигурную вазопись в параграфе и на дополнительной страничке на компакт-диске. Чем отличаются техники? Как их отличие проявляется в декоре ваз?

Орнаментальное искусство. Изысканность и завершённость керамическим изделиям придавал орнамент — геометрический или растительный. Как видно из примеров, греческие орнаменты отличались чётким чередованием элементов, отсутствием деталей, декоративной ясностью.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Меа́ндр — орнамент в виде непрерывной ломанной линии с прямыми углами.	**Пальме́тта** — орнамент с веерообразными листьями пальмового дерева.	**Волна** — орнамент из завитков, напоминающих гребни морских волн.

Чаша «Женщина, играющая на а́влосе» (V в. до н. э.)

Архитектурный декор антаблемента храма Эрехтейон (фрагмент) (V в. до н. э.)

Орнамент использовался также в других видах искусства. В архитектурных сооружениях с помощью орнаментального украшения подчёркивалась красота ордеров. В монументальных стелах и постаментах — величественность. Особую роль орнамент играл в создании ювелирных украшений, мебели, текстиля.

Рассмотрите виды древнегреческого орнамента. Вспомните, встречались ли вы с подобными орнаментами в жизни. Поделитесь своим художественным опытом с одноклассниками.

Древнегреческая керамика уникальна. Художественные образцы вазописи и сегодня радуют глаз. Керамические сосуды восхищают формой, разнообразием тем, цветовой гаммой. А из сюжетов росписи можно сложить историю культуры Древней Греции.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания

Рассмотрите вазы, представленные в параграфе и на компакт-диске. Какое впечатление на вас произвели формы и роспись ваз?

1. В росписях ваз преобладают мифологические сюжеты. Каких мифологических персонажей вы узнали?

Творческая мастерская

2. Познакомьтесь с разными формами ваз. Выполните силуэтный рисунок двух-трёх изделий. Постарайтесь отразить в нём правильную форму вазы. Нарисуйте эскиз росписи с оригинальным сюжетом.

§ 23. Чудеса света в Древней Греции

На протяжении всей эпохи Античности греки возводили необычайно красивые, гармоничные сооружения, создавали пластические образы, которые и сегодня удивляют своим великолепием. Все творения древнегреческих мастеров можно по праву считать совершенными. Но некоторые из них вызывали необыкновенный восторг у современников. Поэтому эти произведения греки назвали чудесами света.

Сколько в мире чудес света? К чудесам света греки отнесли не только уникальные сооружения и скульптуры античного мира, но и грандиозные творения зодчих других древних цивилизаций. Всего список насчитывал семь памятников искусства. Среди них были Великие египетские пирамиды в Гизе, Висячие сады Семирамиды в Вавилоне, а также пять неповторимых произведений Древней Греции.

К сожалению, ни одно из чудес древнегреческого искусства не сохранилось. Позже ценители искусства не раз изменяли этот список, дополняя его новыми мировыми шедеврами. Но именно те семь произведений искусства, которые выделили греки, вошли в историю как чудеса света.

Почему Висячие сады Семирамиды и Великие египетские пирамиды греки признали чудесами света?

Чудеса древнегреческой архитектуры. Неповторимым сооружением был ***Мавзолей в Галикарна́се***. Своё название он получил от имени правителя — Мавсо́ла, для которого и построили гробницу.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Архитекторы Пи́фей и Сати́р. Мавзолей в Галикарнасе (V в. до н. э.). Графическая реконструкция

Её возведение было начато ещё при жизни Мавсола, а завершено его супругой — Артемиссией.

Для своего времени гробница имела гигантские размеры, сравнимые разве что с великими пирамидами Древнего Египта. Её высота достигала 45 метров. Удивительно, что гробница такого масштаба была построена всего за 6 лет!

Основание Мавзолея имело форму прямоугольника. Нижний этаж служил усыпальницей правителя и его жены. Второй этаж обрамляли колонны ионического ордера, между которыми стояли мраморные статуи. Завершала постройку крыша в виде ступенчатой пирамиды. На вершине гробницы была установлена мраморная скульптурная композиция: Мавсол и Артемиссия управляют двухколёсной колесницей с четвёркой запряжённых лошадей. Слово «мавзолей» с тех пор вошло во многие языки мира.

К сожалению, время не пощадило этот памятник архитектуры. В XIII веке во время землетрясения он был разрушен, а позже из камней его руин построили крепость.

Своими формами архитектура Галикарнасского Мавзолея удивляла даже греков. Рассмотрите сооружение. Какие элементы греческие мастера позаимствовали из архитектуры Древнего Востока?

Одним из чудес древнегреческой архитектуры считается ***храм Артемиды в Эфе́се***, или Артемисион. Построен он был в честь богини охоты. Прекрасную юную Артемиду особенно почитали в этом городе. Конечно, и храм Артемиды должен был отвечать грациозности облика богини.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Внушительный по размерам храм получил «праздничный наряд». Артемисион украшали 127 колонн ионического ордера. Круглая скульптура и рельефы служили убранством интерьера храма. Но главным сокровищем была огромная статуя Артемиды. К сожалению, её описаний не сохранилось. Известно лишь, что скульптор использовал

Храм Артемиды в Эфесе (IV в. до н. э.). Графическая реконструкция

Интересный факт

Для возведения храма была выбрана болотистая местность. И не случайно! Зодчие предвидели возможность разрушения такого грандиозного сооружения от землетрясений. Территорию осушили, вырыли котлован, а фундамент храма дополнительно укрепили.

ценные материалы для изготовления статуи. Храм Артемиды был разрушен пожаром в IV веке до н. э. На его месте построили новый храм, в целом повторивший первоначальный замысел. Но и он не уцелел.

Рассмотрите изображение реконструкции храма Артемиды. Какое впечатление на вас произвело это сооружение?

Ещё одним чудом света был назван ***маяк, построенный на острове Фа́рос.*** Этот остров находился неподалёку от египетского города Александрии, поэтому маяк нередко именуют Александрийским. В древнегреческом мире это было самое высокое сооружение — около 130 метров. Маяк служил ориентиром для кораблей: днём и ночью они могли беспрепятственно пройти намеченный путь.

Маяк представлял собой сооружение из трёх башен, стоящих одна на другой. Башни постепенно уменьшались кверху. Нижняя башня имела четырёхгранную форму, средняя — восьмигранную, верхняя — цилиндрическую. Именно в верхней башне постоянно

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Фаросский маяк
(III в. до н. э.).
Графическая реконструкция

горел огонь. Его отблески на морской воде были видны на несколько десятков километров.

Чудеса древнегреческой скульптуры. Наряду с архитектурой скульптура также была тем видом искусства, в котором греки блистали мастерством. Некоторые произведения по своему масштабу сравнимы со статуями Древнего Египта. Такими были статуи Зевса Олимпийского и бога Ге́лиоса на острове Родо́с.

Статуя Зевса была создана в V веке до н. э. в Олимпии — одном из главных культурных центров Древней Греции. Её создал самый знаменитый скульптор того времени — Фидий. Используя разные материалы — дерево, слоновую кость, золото, — мастер создал неповторимый образ властителя этих мест. Статуя не столько была гигантской, сколько производила впечатление грандиозности. Её высота, по разным сведениям, доходила до 17 метров.

Римская монета из Элиды
с изображением статуи
Зевса Олимпийского
(II в. до н. э.)

Могучий Зевс, наблюдая за происходящим, управляет миром — благоволит добрым, карает несправедливых. В правой руке он держит статуэтку богини победы Ники, в левой — скипетр с орлом. Голову Зевса украшает венок из веток оливы. Его одежды, обувь, атрибуты выполнены из золота. Впрочем, как и трон, богато украшенный рельефами, на которых изображены подвиги могучего Зевса.

Существует несколько версий о том, как «погибла» статуя Зевса. Найдите информацию о судьбе статуи из Олимпии самостоятельно.

Статую бога солнца Гелиоса, который по легенде считался создателем острова Родо́с, ваяли около 12 лет. Она была не просто

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

велика. Она была настолько колоссальна, что вскоре её начали называть Колóссом. Высота статуи достигала 36 метров.

Замысел был поистине грандиозен. Образ бога Гелиоса, сверкая в лучах солнца, украшал гавань Родоса, был виден далеко с моря и ближайших островов. Для того чтобы установить такую гигантскую скульптуру, потребовались точные математические расчёты. Для укрепления Колосса скульпторы определили три опоры — ноги и свисающий край плаща. Их соорудили из камня и усилили металлическим каркасом. Сама же скульптура была изготовлена из глины и покрыта листами бронзы.

Сальвадóр Дали́. Колосс Родосский (1954 г.)

Колосс возвышался на мраморном постаменте. Немного отклонившись назад, Гелиос устремил свой взор в морскую даль. Голову прекрасного юноши украшал венец с лучами солнца. Иных сведений о том, как выглядел Колосс, к сожалению, не сохранилось. Статуя простояла немногим более полувека и обрушилась от землетрясения. Долгое время её обломки пролежали на острове, напоминая его жителям о величии божества солнца.

Статуя бога Гелиоса во время землетрясения была сломлена в области колен. Её прозвали «колоссом на глиняных ногах». Со временем это выражение стало известно во всём мире. Как вы понимаете его смысл?

Прекрасные творения античных мастеров — чудеса искусства Древней Греции — прославились на весь мир. Даже уничтоженные временем, они по сей день привлекают внимание исследователей и ценителей искусства. Грандиозные архитектурные сооружения и величавые скульптуры стали примером умелого сочетания точности математических расчётов и высокого художественного мастерства.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания

1. Рассмотрите иллюстрации в параграфе. Как вы считаете, почему именно эти шедевры искусства Древней Греции были названы чудесами света?

Как вы думаете, с каким памятником архитектуры связано происхождение современного слова «фа́ра»? Найдите в справочной литературе информацию о легендах, связанных с этим памятником архитектуры. Поделитесь информацией с одноклассниками.

Рассмотрите карту Древней Греции. Сопоставьте её с современной картой этого региона. Отметьте места, в которых находились чудеса Древней Греции.

Творческая мастерская

2. Подберите к каждому из пяти чудес древнегреческого искусства произведение последующих эпох, которое могло бы соперничать с ним за место в списке чудес света. Создайте презентацию с изображениями этих произведений.

§ 24. Гармония мысли и слова: литература Древней Греции

Литература Древней Греции уникальна. Древние греки не только отразили в ней нравы и традиции своей страны, но и предложили всему миру разнообразие новых тем, сюжетов и образов. К сожалению, до нашего времени сохранились в основном лишь фрагменты литературных произведений. И только благодаря усилиям учёных, восстановивших некоторые из них, современный читатель знаком с литературным наследием древних греков.

Истоки литературы. Основой древнегреческой литературы стали мифы. Греческая мифология — это попытка греческого народа проникнуть в причины различных явлений окружающего мира и понять их. Эллины придумали множество увлекательных историй, в которых реальные события и поэтический вымысел сливались воедино.

Самые древние мифы отражали представления греков об устройстве мира.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Представления древних греков о мироустройстве

Мир появился из безграничного и бесформенного Хаоса. Из Хаоса стал складываться Космос, то есть порядок.

1-е поколение древнегреческих богов

Миром управляли первые божества — богиня земли Гéя, бог неба Ура́н, бог подземного царства Та́ртар.

2-е поколение древнегреческих богов

Гея и Уран породили титанов — богов, олицетворяющих могучие силы природы. Титан Атлант держал небесную сферу. Титан Океан управлял мировой рекой.

Титанида Фемида решала судьбы людей, а Мнемозина наделяла их памятью. Титан Кро́нос управлял временем.

Гея с детьми. Фрагмент барельефа (XII—IX вв. до н. э.)

3-е поколение древнегреческих богов

Дети Кроноса избрали местом своих встреч гору Олимп, и поэтому богов стали называть олимпийскими.

Главным богом Олимпа был Зевс — вершитель судеб всех богов и людей. Посейдон управлял морями. Гера, жена Зевса, стала покровительницей семьи и брака.

Дочь Зевса Афина считалась богиней мудрости, а Афродита — богиней любви и красоты. Бог-кузнец, повелитель огня и кузнечного ремесла — Гефест. Покровителем искусств считали бога Аполлона. Его сестра Артемида известна как богиня охоты.

Помимо сказаний о богах, мифология Греции богата историями о героях. Героями греки называли людей, отличавшихся исключительной силой, смелостью, мужеством, сообразительностью или красотой. Это могли быть полководцы, воины, жрецы, пророки, великие поэты… Греки верили: причиной выдающихся качеств героя было то, что одним из его родителей оказывалось божество.

Мифы о героях — это увлекательные истории о жизни, подвигах и битвах могущественных людей. Благодаря этим историям Геракл,

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Орфей, Одиссей и многие другие герои становились ближе и понятнее обычным людям.

Постепенно истории о приключениях героев дополняли и со временем составляли в большие мифологические циклы. Самым популярным стал троянский цикл, а также циклы об Одиссее и героях-аргонавтах. Древние мифы не записывали, их исполняли аэ́ды. Позднее мифологические истории легли в основу литературных произведений.

Вспомните из уроков искусства, литературы и истории богов и героев Древней Греции. Расскажите один из известных вам мифов.

Рождение древнегреческого эпоса. Первыми литературными произведениями, которые донесли до нас удивительные истории о приключениях, путешествиях и подвигах героев, стали поэмы «Илиада» и «Одиссея» древнегреческого поэта Гоме́ра. Он собрал сказания и легенды более древних певцов-аэдов и сложил эпические произведения.

Сюжет поэмы «Илиада» (троянский цикл)

В центре «Илиады» — события Троянской войны, которую вели греки-ахейцы и жители города Троя. Парис — сын троянского царя Приама — похитил Елену, жену спартанского царя Менелая. Менелай начал Троянскую войну.

Один из героев поэмы — Ахилл, сын богини Фетиды и царя Пелея. Благородный и доблестный герой Ахилл противостоит Гектору — честному, уважаемому воину, взявшему на себя все тяготы войны.

Однако побеждает троянцев не Ахилл, а хитроумный Одиссей. Его коварная уловка с огромным деревянным конём, в котором были спрятаны воины, оказалась для троянцев роковой...

Поединок Ахилла с Гектором (Гектор, Афина и Ахилл). Фрагмент вазописи (V в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Сюжет поэмы «Одиссея» (цикл «Одиссея»)

В центре событий «Одиссеи» — приключения героя Одиссея во время его возвращения на родину. Одиссей постоянно подвергался смертельной опасности. Однако боги и собственная смекалка помогали ему преодолевать препятствия.

Герой обхитрил одноглазого циклопа Полифема, спасся от волшебницы Цирцеи. Сумел избежать чар сирен, завлекающих моряков своим пением. И остался в живых после кораблекрушения. Его путешествие закончилось возвращением на родной остров к жене Пенелопе.

В поэмах «Илиада» и «Одиссея» Гомер наглядно излагает события далёкого прошлого. Спустя столетия мы можем узнать о верности Пенелопы и Андромахи, о приключениях и подвигах Ахилла и Одиссея, о почтении людей к богам и героям. Сюжеты и образы гомеровских поэм и сегодня находят воплощение в произведениях искусства.

Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен,
Многих людей города посетил и обычаи видел,
Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь
Жизни своей и возврате в отчизну сопутников; тщетны
Были, однако, заботы, не спас он сопутников...

Гомер. «Одиссея», песнь первая
(перевод В. Жуковского)

Особенностью поэм Гомера является форма стиха — гекза́метр. Это особый стих, сложный для современного читателя. Однако именно гекзаметр придаёт поэмам Гомера особый эффект — распевность и мелодичность. Не случайно со времён Гомера гекзаметр называют античным стихом, а самого поэта — родоначальником эпоса в древнегреческой литературе. Гомер — легендарный певец-сказитель. Греки глубоко его почитали. Со временем имя, история жизни и творчества этого поэта превратились в миф, обрастая множеством невероятных подробностей.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Познакомьтесь в информационных источниках с девятой песней поэмы «Одиссея» Гомера. Подготовьте выразительный пересказ одного из приключений Одиссея, о которых повествуется в этой главе.

Антонио Кано́ва. Гомер и Каллиопа (1798 г.)

Ли́рика — с др. греч. «исполняемый под аккомпанемент лиры».

Музыкальность древнегреческой лирики. В древнегреческой литературе был популярен не только эпос о жизни богов, героев и людей, но и поэтические произведения, в которых передавались мысли, чувства и настроение автора. Такие произведения со временем стали называть *лирическими*.

Под звуки лиры — старинного музыкального инструмента — греки пели песни, слагали гимны. Поэзия Древней Греции была тесно связана с музыкой. Ярче всего это проявилось в *песенной лирике*.

Величайшую поэтессу Сапфо́ греки называли «десятой музой». В своих песнях она рассказывала о глубине и искренности чувств человека, о красоте и нравственности его стремлений… **И** сегодня поражает её глубокое понимание душевного мира людей, отражённое в поэзии, созданной более двух тысячелетий назад.

Интересный факт

Древнегреческие произведения записывали на папирусе — широких листах, свёрнутых в свитки. Затем — на пергаменте, изготовленном из кожи животных.

Красивое нас привлекает только
Своею внешностью; но кто душой велик,
Тот истинно прекрасен.
Без добродетели богатство бесполезно,
Но вместе с ней оно ведёт к блаженству.

Сапфо. Песенная лирика
(перевод В. Водовозова)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

О защите Родины от врагов писал древнегреческий поэт Каллин	О доблести древнегреческого воина повествовал древнегреческий поэт Тиртей
Верьте, завидная доля и славная — мужу сражаться Ради земли и детей, ради любимой жены В битве с врагами.	Гордостью будет служить и для города, и для народа Тот, кто, шагнув широко, в первый продвинется ряд И, преисполнен упорства, забудет о бегстве позорном, Жизни своей не щадя и многомощной души.

Не меньшей музыкальностью отличался ещё один жанр древнегреческой лирики — эле́гия. Но в отличие от песен в элегиях греческие поэты делятся своими размышлениями о более глобальных понятиях мироустройства: о родине, любви и дружбе, высоком предназначении человека.

Познакомьтесь с лирическими произведениями Древней Греции. Какие темы больше всего привлекали греческих поэтов?

Древние греки глубоко чувствовали действительность и отражали её в литературных произведениях. Возможно, поэтому сюжеты и образы греческой мифологии и литературы сохранились через столетия. А жанры, сложившиеся в Древней Греции, стали основой для развития современной литературы.

Вопросы и задания

1. Выражения «троянский конь», «ахиллесова пята», «дары данайцев» в современной культуре закрепились как устойчивые. Поясните, как вы понимаете смысл этих выражений.

Найдите в таблице «Представления древних греков о мироустройстве» имя древнегреческого божества, с которым вы ещё не знакомы. Найдите о нём информацию в справочной литературе. Подготовьте об этом божестве небольшое сообщение.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Басня — это литературный жанр, который получил широкую известность благодаря древнегреческому легендарному баснописцу Эзо́пу. Прочитайте басню «Муравей и жук» Эзопа и басню «Мурашка і Жук» белорусского поэта Кондрата Крапивы. Что общего и различного в баснях авторов разных эпох?

В летнюю пору гулял муравей по пашне и собирал по зёрнышку пшеницу и ячмень, чтобы запастись кормом на зиму. Увидал его жук и посочувствовал, что ему приходится так трудиться даже в такое время года, когда все остальные животные отдыхают от тягот и предаются праздности. Промолчал тогда муравей; но когда пришла зима...

Эзоп. «Муравей и жук»

Раз летнім днём цераз дарогу
Мурашка пруцік валакла
Ды прыпынілася была,
Чакаючы сяброўку на падмогу.
І гэтым часам
Пачуўся нейкі гук,
Як бы спяваў хто басам,
А з гукам сеў паблізу Жук...

Кандрат Крапіва. «Мурашка і Жук»

Творческая мастерская

2. Прочитайте отрывок из «Илиады» Гомера медленно, с небольшими паузами. Попробуйте почувствовать мелодичность гекзаметра. Проведите в классе конкурс на лучшее чтение отрывка. Попробуйте сочинить две-три строки, используя форму гекзаметра.

§ 25. Древнегреческая драма

Древнегреческая *драма* появилась позднее эпоса и лирики. В драматическом произведении в одном сюжете автор воспроизводит самые яркие стороны окружающего мира. Проблемы общества и человека в драме раскрываются в *конфликте* между действующими лицами. А вот результат конфликта зависит от особенностей основных жанров драмы — *трагедии* или *комедии*.

Дра́ма — с др.-греч. «действие». В основе драмы — конфликт между героями.

Трагедия. До появления трагедии свои размышления о жизни древние греки воплощали в эпосе и лирических произведениях. В эпосе они рас-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

сказывали о героическом прошлом, в лирике — о своих переживаниях. Соединив героическое и лирическое, греки создали трагедию.

«Отцом трагедии» называют *Эсхи́ла*. Он сочинил много пьес, но не все они дошли до нашего времени. Из сохранившихся произведений одним из самых успешных была трагедия «Прометей прикованный». При этом Эсхил сумел рассказать знаменитый сюжет о Прометее по-новому.

Трагедия есть подражание действию важному и законченному, производимое в действии, а не в повествовании.

Аристотель. «Поэтика»

Трагедия Эсхила «Прометей прикованный»

Бог огня Гефест по приказу Зевса должен приковать титана Прометея к горной скале. Оставшись один, Прометей начинает говорить.

В своём монологе он рассказывает, сколько доброго сделал для людей.

...Людей я сделал, прежде неразумных,
Разумными и мыслить научил.
...Раньше люди
Смотрели и не видели, и, слыша,
Не слышали, в каких-то грёзах сонных
Влачили жизнь; не знали древоделья,
Не строили домов из кирпича,
Ютились в глубине пещер подземных,
Бессолнечных, подобно муравьям.
Они ещё тогда не различали
Примет зимы, весны — поры цветов —
И лета плодоносного: без мысли
Свершали всё, — а я им показал
Восходы и закаты звёзд небесных;
Я научил их первой из наук —
Науке чисел и грамоте; я дал им
И творческую память, матерь Муз,
И первый я поработил ярму
Животных диких — облегчая людям
Тяжёлый труд телесный, я запряг
В повозки лошадей, узде послушных, —
Излюбленную роскошь богачей.
Кто, как не я, бегущие по морю,
Льнокрылые измыслил корабли?

Перевод М. Гаспарова (отрывок)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В трагедии Эсхила Прометей не просто приносит людям огонь. Он — мудрый провидец, борец за счастье будущих поколений.

В древнегреческой трагедии борьба главного героя часто заканчивалась его гибелью. Люди при этом испытывали к нему сострадание. И это прекрасное состояние! Сочувствуя другому, человек на некоторое время забывает о своих насущных проблемах. В этом заключается ценность трагедии: в ней отражена жизнь людей во всей её сложности. В древнегреческой трагедии литературные образы стали намного ближе к реальной, настоящей жизни человека. Знакомясь с ними, читатель и зритель прежде всего узнавал самого себя.

Вспомните миф о Прометее из уроков искусства и истории. Прочитайте отрывок из трагедии Эсхила «Прометей прикованный». В чём вы видите разницу в сюжетах? Какие качества углубил Эсхил в образе главного героя?

Комедия. Греки любили веселиться. Поэтому не меньшей популярностью в Древней Греции наряду с трагедией пользовалась комедия.

Комедия Аристофана «Птицы»

Главные герои комедии-сказки — афиняне Писфете́р и Эвельпи́д — устали от жизни в реальном мире. С помощью птиц они строят себе заоблачный птичий город Тучекуку́евск между небом и землёй.

Каждому виду птиц отведены в постройке города и организации республики свои функции, отвечающие повадкам птиц или их внешнему облику. Ласточка стала подмастерьем-каменщиком: Аристофан видел её с комочком глины в клюве, да и хвост у неё имеет форму мастерка. Дятел стал плотником, обтёсывающим брёвна ударами клюва. Утка с её белым фартуком, работает на кладке стен: она подносит кирпичи. Аисты, пересекающие границы, словно предназначены для того, чтобы выдавать паспорта крылатым путешественникам. Ястреба-перепелятники — стражи пространства...

Постепенно и люди, и боги начали поклоняться птицам...

Пересказ по А. Боннар

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Сцена из спектакля «Птицы» (начало XXI в.) (режиссёр Алексей Леля́вский, художник Людмила Скито́вич). Белорусский государственный театр кукол (фото Сергея Ждановича)

...Я начну с петуха. Ведь когда-то петух
был тираном персидским и правил
Всеми персами. Люди не знали тогда Мегабазов и Дариев разных.
До сих пор его птицей персидской зовут. Почему?
Потому что царём был...
Так велик и могуч был он в те времена, что о власти его петушиной
Вспоминают доселе, и стоит теперь прозвучать его песне под утро,
Как встают для работы ткачи, гончары, кузнецы, заготовщики кожи,
Мукомолы, портные, настройщики лир, все, кто точит,
сверлит и строгает,
Обуваются быстро, хоть ночь на дворе, и бегут...

Аристофан. «Птицы» (перевод А. Аппа)

Самым знаменитым автором комедий в Древней Греции был *Аристофа́н*. Его комедии затрагивали самые животрепещущие вопросы жизни горожан. Аристофан любил подшучивать над простыми гражданами и известными политиками, высмеивать различные события из жизни своего города. Важной темой для драматурга была и затянувшаяся в Древней Греции война между Спартой и Афинами.

Идеи Аристофана причудливы, характеры героев разнообразны и противоречивы. А действие комедий насыщено шутовством, иронией и клоунадой.

Прочитайте на дополнительной страничке отрывок из пьесы «Птицы». В нём присутствуют звукоизобразительные приёмы. Обратите на них внимание. Как вы думаете, какого эффекта хотел достичь автор?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

«Суд комедии над трагедией». Однажды Аристофан решил поразмышлять, почему трагедия занимает в жизни греков такое важное место. Своё мнение он выразил в комедии «Лягушки» в причудливой форме. В пьесе Аристофан показывает судебное разбирательство, во время которого обсуждаются достоинства и недостатки творений двух великих драматургов Эсхила и Еврипида.

Интересный факт

Комедия Аристофана получила название «Лягушки», потому что хор в ней был одет в костюмы лягушек. Хор пел песню, которая начиналась смешными словами: *«Брекекекекс, коакс, коакс!»*

Комедия Аристофана «Лягушки»

После того как самые известные сочинители трагедии покинули земной мир, любители трагедии стали спорить: кто из известных драматургов Древней Греции лучше? Бог Дионис решил спуститься в подземное царство, чтобы вывести оттуда Еврипида — одного из известных древнегреческих драматургов. В подземном царстве Дионис стал судьёй при споре Эсхила с Еврипидом — кто из них лучший драматург...

Еврипид обвиняет Эсхила:

«Пьесы у тебя скучные: герой стоит, а хор поёт, герой скажет два-три слова, тут пьесе и конец. Слова у тебя старинные, громоздкие, непонятные. А у меня всё ясно, всё как в жизни, и люди, и мысли, и слова».

Эсхил возражает:

«Поэт должен учить добру и правде. Гомер тем и славен, что показывает всем примеры доблести, а какой пример могут подать твои героини? Высоким мыслям подобает и высокий язык, а тонкие речи твоих героев могут научить граждан лишь не слушаться начальников».

Затем оба драматурга читают стихи. И оба придираются друг к другу. В конце пьесы на суде взвешивают стихи каждого драматурга на больших весах...

Пересказ по М. Гаспарову

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Прочитайте окончание пьесы «Лягушки» в информационных источниках. Кто же победил в споре — Эсхил или Еврипид? Чьи стихи перевесили на весах?

В Древней Греции были созданы прекрасные образцы основных драматических жанров — трагедии и комедии. Соединяя в себе серьёзное и весёлое, высокое и забавное, драма стала частью литературного и театрального искусства. Мастерство драматургов Греции определило развитие драмы на многие столетия вперёд.

Вопросы и задания

1. В чём заключаются основные отличия жанров древнегреческой драмы — трагедии и комедии?

2. Трагедия Эсхила «Прометей прикованный» привлекала мастеров искусства во все времена. Подберите произведения разных видов искусства, иллюстрирующие эту трагедию.

3. Приведите примеры трагических сюжетов в известных вам произведениях отечественной и мировой художественной культуры. Почему эти сюжеты вам запомнились?

Творческая мастерская

4. Современный белорусский художник Людмила Скитович создала для спектакля «Птицы» по одноимённой комедии Аристофана образ героя. Рассмотрите изображение внимательно. Предложите свой вариант костюма Удода.

Костюм Удода из спектакля «Птицы» (режиссёр Алексей Лелявский, художник Людмила Скитович). Белорусский государственный театр кукол (фото Сергея Ждановича)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 26. Игры-соревнования как основа театрального и музыкального искусства Древней Греции

Важными особенностями древнегреческой культуры были зрелищность и соревновательность. Древнегреческие празднества в честь богов сопровождались торжественными шествиями, песнопениями, танцами, спортивными играми, музыкально-поэтическими и театральными состязаниями. В своей сфере каждый хотел быть первым.

Спортивные игры-соревнования. В первую очередь зрелищность и соревновательность проявились в спортивных состязаниях. Эллины не просто любили спорт. Они готовились быть воинами, и спортивные соревнования выполняли в этом важную роль. Бег, прыжки, метание диска, борьба — все эти виды спортивных состязаний придумали в Древней Греции. Занятия спортом являлись в Греции обязательными для каждого мужчины. И не только потому, что постоянно воюющие полисы нуждались в подготовленных воинах. Греки верили, что спорт совершенствует человека и физически, и духовно. Сильное тело и бодрый дух — вот один из постулатов древнегреческой культуры. Воспринимая тело и человеческую душу как неразрывное целое, греки считали физическую красоту залогом нравственного совершенства.

Амфора с бегунами
(VI в. до н. э.)

Поликле́т. Атлет с повязкой победителя
(V в. до н. э.)

Лахон, Лахон-Залучитель
Залучил от великого Зевса
Лучшую славу быстроногих,
Такую стяжав победу,
За какие и в прежние годы
Виноградный Кеос,
Побеждая в беге и в схватке,
Не раз был пет
Юношами в расцветших венках.

Вакхили́д. «Песнь олимпийская»
(перевод М. Гаспарова)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Главными спортивными соревнованиями Эллады были Олимпийские игры. Они проводились раз в четыре года в местности Олимпия и являлись великим событием в жизни древних греков. Победа на олимпийских соревнованиях ценилась не меньше, чем победа на войне. Олимпийских победителей увенчивали оливковыми венками, в их честь писали восхваляющие песни-гимны, их образы воплощали в статуях и росписях на вазах. Спортивные игры-соревнования стимулировали развитие состязательности в искусстве — в музыке и театре.

Соревнование — важная часть жизни древних греков. Вспомните комедию Аристофана «Лягушки». С каким соревнованием вы там встретились? Кто в нём принимал участие?

Древнегреческая музыка. Музыка, как и спорт, занимала важное место в жизни греческих городов. Ведь для грека музыка была одним из самых совершенных выражений гармонии и порядка. Когда все звуки согласованы друг с другом, они звучат прекрасно, уравновешивая состояние человека. Считалось, что с помощью музыки воспитывается гармоничный человек. Поэтому музыку и пение осваивали наравне с чтением, грамматикой, счётом, гимнастикой и рисованием. Излюбленными музыкальными инструментами греков были струнные щипковые — *кифа́ра, ли́ра*, и духовые — различные виды *а́влосов**. Греки очень любили проводить музыкальные состязания. Самыми почётными среди музыкантов считались Пифийские игры в Дельфах, которые проводились в честь Аполлона. Победителю на этих играх доставался лавровый венок.

Лира. Краснофигурная вазопись (IV в. до н. э.)

Кифара. Краснофигурная вазопись (IV в. до н. э.)

Состязания в Дельфах существуют и сегодня. Но называются они иначе. Найдите в справочной литературе информацию об играх в Дельфах. Как они называются, кто в них участвует?

* См. иллюстрацию на с. 118.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Одеон Герода Аттика в Афинах (II в.)

Интересный факт

Для музыкальных состязаний было построено специальное сооружение — *Одео́н*. Внешне он напоминал греческий амфитеатр, но был меньшего размера. Это позволяло улучшить акустику.

Организация театральных представлений. Театральные представления в Афинах считались делом государственной важности. Подготовка очередного представления в театре являлась огромным событием для всех граждан. Организация таких зрелищ была почётной обязанностью одного из высших выборных лиц полиса — *архо́нта*. Он проводил конкурс среди поэтов-драматургов, предлагавших свои произведения для исполнения в театре. Из огромного количества драматургов для участия в творческом соревновании оставляли только трёх.

Каждый автор, которого выбрал архонт, представлял на конкурс трилогию — цикл из трёх трагедий. Например, Эсхил вынес на суд публики трилогию о Прометее. Вслед за небольшой трагедией «Прометей прикованный» представлялась вторая пьеса — «Прометей освобождённый», затем третья — «Прометей-огненосец». Большинство пьес ставили впервые и больше никогда не повторяли.

Комедиограф Мена́ндр с масками. Рельеф (I в. до н. э.)

Расходы по подготовке спектаклей брали на себя состоятельные люди. Их должность называлась *хоре́г* (руководитель хора). Репети-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

ции с хором и актёрами проводил сам автор пьесы. Хорег заботился об оплате работы всех участников и оформлении спектакля: костюмах, декорациях, специальных приспособлениях для создания «чудес».

Театральные билеты-жетоны из бронзы (IV—II вв. до н. э.)

Зрители смотрели пьесы несколько дней напролёт — от рассвета и до самого вечера! В конце праздника на основании реакции зрителей специальное жюри решало, какая из трёх представленных трилогий лучше, и выдавало награду и поэту, и хорегу, который финансировал спектакли. Имена победителей заносили на специальные памятные плиты, установленные возле театра.

Вспомните из уроков искусства строение древнегреческого театра. Перечислите его основные части. Расскажите об их предназначении.

Театральное строительство. Все свободные граждане должны были иметь возможность присутствовать на празднествах в честь главных богов. Поэтому театральные сооружения строили таких размеров, чтобы в них могло разместиться до 15 тысяч человек.

Театр в Эпидавре (IV в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В Древней Греции театральное строительство велось в широких масштабах. Сохранившиеся руины театров находятся в Афинах, Áргосе, Пергáме и в десятках других городов. Наиболее совершенным по архитектурным формам, пропорциям, ярко отражающим особенности греческого театра является *театр в Эпидавре*. Огромная чаша гармонично спроектированного амфитеатра из светлого камня будто стекает по склону холма, устремляясь к круглой орхестре. С верхних ступеней амфитеатра открывается изумительная панорама живописной долины.

Посмотрите в информационных источниках документальный фильм «Театр в Эпидавре» из серии «Великие театры мира». Какие постановки популярны в этом театре на современном этапе?

Спектакль в древнегреческом театре. В греческом театре проходили представления, в которых диалоги и монологи героев чередовались с песнями хора.

Торжественно напевая, хор мерно двигался из стороны в сторону и в лад шагам пел. Таким же образом возвращался. И всё повторялось. Стихи, музыка, хороводы, пляска в театральном представлении были едины.

Хор в трагедии состоял из 12—15 участников, которые изображали людей, животных или мифологических существ, близких к герою. Например, в «Прометее прикованном» Эсхила хор составляли Океаниды — дочери Океана, а в комедии Аристофана «Облака» хор изображал облака.

Амфора «Хор на ходулях» (VI в. до н. э.)

Значительная часть драмы, как правило, не проходила на глазах у зрителей. О многих событиях сообщали вестники, домочадцы или слуги, которые находились позади сцены. На сцене показывали только самые главные события.

Немалое значение в постановке спектакля имели механические приспособления для превращений и перемещений действующих лиц. В скене были двери, из которых во

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

время спектакля могла выкатиться платформа на колёсах, — чтобы показать, что происходит внутри здания. Другая театральная машина представляла собой специальный кран, который поднимал актёра в воздух, изображая его полёт, или спускал с «неба» богов. С её помощью над сценой могли возникать и крылатая колесница с Океанидами из трагедии Эсхила, и Облако, спускающееся с небес из комедии Аристофана.

Вспомните, какие спектакли вы смотрели. Как было организовано представление? Как сочетались слово, музыка и движение? Какие технические приспособления были использованы?

Древнегреческий театр представлял собой яркое, эмоциональное зрелище. Он увлекал тысячи зрителей, дарил им мудрые мысли и возвышающие душу переживания. Проблемы, затронутые древнегреческими драматургами, не утратили актуальности и в наши дни.

Вопросы и задания

1. Что нового вы узнали о древнегреческом театре: его внешнем виде, организации театральных постановок, спектаклях? Какие из технологий древних греков можно увидеть в современном театре?

2. Как вы думаете, почему на сценах современных театров творчество авторов античных трагедий воплощается чаще, чем творчество авторов комедий? Проведите в классе дискуссию на эту тему.

3. До настоящего времени сохранились руины нескольких древних театров. Но не в каждом из них проходят театральные представления. Проведите небольшое исследование: в каких из сохранившихся древнегреческих театров сегодня ставят спектакли?

Творческая мастерская

4. Напишите небольшое эссе-размышление о спектакле, который вы видели и который вам запомнился (ваше впечатление, идея спектакля, средства воплощения, роль режиссёра, художников, актёров). Прочитайте ваше эссе в классе. Обсудите работы.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Раздел 5
Искусство Древнего Рима: послание в будущее

Рим отличается от других городов. Это большой музей, который нужно пройти на цыпочках...

Альбе́рто Со́рди

Женщина с кифарой. Фреска из виллы в Боскореале (I в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 27. Искусство этрусков: предшественники великих римлян

Римляне были талантливыми завоевателями. Побеждая соседей, они не только присоединяли новые территории, но и перенимали опыт и знания покорённого народа. Греки, египтяне, этруски… Все они в разное время были завоёваны Римом, чтобы стать для своих завоевателей… учителями. Прямыми предшественниками древних римлян следует назвать этрусков.

Архитектурные достижения этрусков. Этруски обладали передовыми знаниями в строительстве, особенно в области инженерии. Они создавали города, улицы которых пересекались под прямым углом, строили прекрасные дороги, а через реки перебрасывали мосты.

Для сооружения крепостных построек, фундаментов храмов и жилых домов применялись различные породы камня, а также дерево и глина. Постепенно технические навыки архитекторов совершенствовались, и этрусские мастера начали возводить мощные крепостные стены со специальными подпорками-контрфорсами. Эти стены с проходами-арками стали примером для последующих поколений римских зодчих.

Порто-дель-Арко в Вольте́рре (II в. до н. э.)

Роспись из «Гробницы охоты и рыбалки» (V в. до н. э.)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Этруски чрезвычайно почтительно относились к заупокойному культу. Ни один народ в древнем мире, кроме египтян, не заботился столь внимательно об устройстве мест вечного упокоения для умерших, как этруски. Сохранилось большое количество этрусских погребальных сооружений — гробниц. Как храмы, так и гробницы имели различный декор: на стенах остались росписи на различные сюжеты.

Мена́да. Антефикс из Вей (V в. до н. э.)

Несмотря на то что большинство сооружений было разрушено, археологи нашли интересные детали архитектурного декора — антефи́ксы. Антефикс из Вей представляет собой женское лицо в окружении лепестков, напоминающих раковину. Мастер подробно проработал даже завитки волос, а лёгкая полуулыбка персонажа напоминает лица этрусских статуй. И сегодня нас поражает красота антефиксов, искусно созданных этрусским мастером.

Обратите внимание на жизнерадостные краски и детали композиции из «Гробницы охоты и рыбалки». Один из охотников приготовил пращу́ и собирается попасть ею в птицу, а рыбак забрасывает в водоём сети. Сравните эту роспись с росписями в Древнем Египте. Что их объединяет?

«Дома для вечной жизни»: гробницы и саркофаги. Главными постройками этруски считали гробницы. Их вырубали в скалах или складывали из камня, а сверху часто насыпали курган. «Дома для вечной жизни» сооружали по принципу земных жилищ: коридор и несколько комнат, иногда даже с окнами. Интерьер наполняли мебелью: высеченными из камня ложами, креслами, скамеечками для ног. И, конечно же, разнообразными предметами обихода и личными вещами усопшего.

Тело умершего человека помещали в *саркофа́г*, на крышке которого изображали покойного за праздничной трапезой. Самые интересные этрусские саркофаги представляют собой скульптурные

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Одна из гробниц в этрусском городе Черветéри (Цере) (VI—V вв. до н. э.)

Саркофаг супругов из Черветери (Цере) (VI в. до н. э.)

портреты супружеских пар. Они выполнены из *терракоты* — обожжённой глины.

Греков и римлян удивляло, что в этрусском обществе женщины были равноправны с мужчинами. Уважение и любовь между супругами этрусские мастера передавали с большой трогательностью. На крышке саркофага из Черветери образы мужа и жены излучают удивительную нежность. Их просветлённые лица передают глубокое внутреннее согласие, царящее между супругами.

Канопа (VII—VI вв. до н. э.)

Существовал у этрусков и обычай кремации. В этом случае прах умершего помещали в специальные *сосуды-урны — канóпы*. Основная часть урны символизировала тело человека, а крышка часто выполнялась в виде его головы. Некоторые канопы дополняли ручками, в которые вставлялись «руки».

Канопа (VII в. до н. э.)

В гробницы этруски помещали всё, что необходимо для загробной жизни. Например, в «Гробнице воина» было найдено искусно украшенное военное снаряжение воина. Не зря этрусские мастера славились особым умением обработки металла! Среди

Кираса из «Гробницы воина» в Ланувии (V в. до н. э.)

найденных доспехов выделяется так называемая мускульная кира́са из бронзы. Она совершенна по форме и отличается правильностью анатомических деталей: выразительно показана развитая мускулатура. Воин в подобном снаряжении выглядел устрашающим и непобедимым.

Крышки каноп с изображением головы человека отличаются между собой. Как вы думаете, имели ли эти изображения портретное сходство с усопшими?

Аполлон из Вей (VI в. до н. э.)

Скульптура. Статуи своих богов этруски обычно также изготавливали из терракоты. А это весьма хрупкий материал. Поэтому статуи дошли до нас только в исключительных случаях.

Статуя Аполлона из Вей была найдена при раскопках храма. Большая, в человеческий рост скульптура выполнена под влиянием древнегреческого искусства. Улыбка на лице Аполлона, вибрирующие складки одежд напоминают изваяния кор с Афинского акрополя. Однако в этрусской статуе больше движения и чувств. Решительный шаг Аполлона настолько широк, что вся его фигура стремится вперёд.

В изобразительном искусстве этрусков привлекали острые и резкие характеристики образов. Это объясняет любовь этрусских мастеров к бронзе — материалу, способному выразить максимальное напряжение формы.

Скульптура химеры из Аре́ццо выполнена как раз из бронзы. Изображение фантастического животного обладает большой экспрессией! Химера рычит и нападает, припав на передние лапы. Шерсть её

Химера из Ареццо
(V в. до н. э.)

поднялась, спина выгнулась дугой, на боках проступили рёбра… Кажется она схватит зубами любого, кто приблизится к ней. Ни в одном произведении древних греков мы не встретим такого убедительного образа животного.

Скульптурное изображение химеры уникально. Охарактеризуйте скульптурный образ, созданный этрусками.

Декоративно-прикладное искусство. Среди примеров декоративно-прикладного искусства этрусков до нашего времени сохранились в основном предметы из бронзы и керамика. Это различные сосуды и инвентарь для специальных обрядов. Именно эти находки ещё раз заставляют нас воспринимать культуру этрусков как очень загадочную. Персонажей, рисунки декора и само предназначение предметов трудно расшифровать достоверно. Необыкновенная фантазия этрусских мастеров проявилась при изготовлении сосудов из бронзы. Они буквально «населены» различными персонажами, занятыми магическим действием.

Треножник с котлом
из гробницы Барберини
(VII в. до н. э.)

Рассмотрите предметы декоративно-прикладного искусства этрусков в параграфе и на компакт-диске. В чём, на ваш взгляд, заключается их своеобразие? Что вас особенно впечатлило?

Этруски первыми в истории искусства обратились к передаче индивидуальных черт человека. Но для этрусских мастеров был важен не только облик человека, но и богатый мир чувств и эмоций. В произведениях искусства они сумели запечатлеть правдивость чувств, искренность, любовь — всё то, в чём они видели истинную красоту человека.

Вопросы и задания

1. Сравните произведения древнегреческого и этрусского изобразительного искусства. Попробуйте определить общее и различное. Проиллюстрируйте свой ответ художественными примерами.

Вспомните, что такое жанр портрета. Сравните скульптурный портрет мастеров Древней Греции и этрусков. В чём заключается их основное отличие? Докажите, что этрусские мастера обладали талантом в этой области искусства.

Керамический сосуд Пабло Пикассо (XX в.)

2. Па́бло Пика́ссо — знаменитый художник XX века — любил создавать керамику с использованием мотивов лица или тела человека. Сравните керамические сосуды Пикассо и этрусских мастеров. Опишите, в чём состоит их сходство и отличие, обратив внимание на цвет, форму, степень правдивости изображения.

Творческая мастерская

3. Представьте, что вам необходимо подготовить тематическую выставку в художественном музее. Какие произведения этрусского искусства вы предложите? Придумайте для выставки образное название. Подготовьте вступление для открытия выставки.

§ 28. Архитектура Древнего Рима: новаторство, величие и инженерное мастерство

Архитектуру Древнего Рима также, как и архитектуру Древней Греции, называют классической. Римские зодчие создали неповторимые сооружения, которые до настоящего времени впечатляют людей со всего мира. Переосмыслив и сохранив лучшие архитектурные тра-

диции предшественников, римляне дополнили их новыми изобретениями. Целью архитектурных построек было прославление империи, а идеалом — сочетание пользы и красоты.

Как выглядел древнеримский город. Культурная жизнь древних римлян проходила в городах. Поэтому зодчие планировали свои города так, чтобы их жителям в них было комфортно и безопасно. Города окружались крепостными стенами и имели чёткую структуру. Главные улицы пересекали город с востока на запад и с севера на юг. Территория города делилась на кварталы.

Римляне организовывали жизнь в городах как завоеватели, учитывая необходимость быстро мобилизовать военные силы в случае боевых сражений. В связи с этим большое внимание они уделяли *дорогам*. Хорошая дорога сокращала время передвижений как внутри города, так и из одного пункта (военного лагеря или поселения) в другой.

Одни дороги, наиболее важные, мостили камнем, другие покрывали утрамбованным песком. Первая из мощёных дорог Древнего Рима — *Ап́пиева дорога* — была названа «царицей дорог». Именно она позволила наладить сообщение с Грецией и Египтом. Это требовалось для военного дела, развития торговли и расширения культурных связей.

Овраги и реки, с которыми встречались строители дорог, вынуждали возводить каменные *мосты*, способные веками выдерживать походы многочисленных войск. Таких мостов, как в Древнем Риме,

Аппиева дорога
(конец IV в. до н. э.)

Мост Фабри́ция через
Тибр (I в. до н. э.)

Табула́рий на Римском форуме (I в. до н. э.). Графическая реконструкция

ещё не знала ни одна цивилизация. Прочные, протяжённостью иногда в несколько километров, мосты имели гармоничные архитектурные формы. Просветы многократно повторяющихся арок открывали интересные панорамы.

Городским центром был *форум* — площадь. Именно на форуме проходили собрания граждан, проводились дискуссии, выступали государственные деятели. Здесь же размещались лавки торговцев, здания для суда, библиотеки, храмы… Форумы сооружали не только в крупных городах, таких как Рим и Помпеи, но и в провинциальных. Однако самой роскошной и пышной была архитектура форумов Рима. В этом городе, в отличие от других, на протяжении древней эпохи был создан не один, а несколько форумов.

Первый Римский форум организовали у Капитолийского холма как главную городскую площадь. На нём был построен государственный архив — Табуларий. Именно в этом сооружении впервые в архитектуре Рима гармонично соединились заимствованные у греков ордерные формы и новый элемент *аркáда* — ряд повторяющихся арок, которые установлены на опорах. Аркада использовалась как «стенка» форума либо занимала целый ярус-этаж постройки.

Рим как культурный центр государства подобно современным мегаполисам манил своей бурлящей жизнью и роскошью людей из разных уголков державы. И вскоре форум оказался тесным для проведения собраний граждан. По распоряжению правителя Юлия Цезаря был построен новый форум, получивший его имя. Сама площадь, обрамлённая двумя рядами колонн, была более просторной. В центре красовалась статуя Цезаря. Полководец гордо восседал на коне, направляясь к храму Венеры Родительницы, замыкающей форум.

Где сегодня мы встречаемся со словом «форум»? Какая, по вашему мнению, существует связь между форумом в Древнем Риме и форумами в современной культуре?

Идеи триумфа в Древнем Риме. Свои военные подвиги и культурные достижения римляне прославляли величием архитектурных форм и пышным декоративным убранством сооружений. Одним из таких сооружений стала триумфальная арка. Её прообразом были городские ворота, а символизировала она вход в великую державу — Древний Рим. Триумфальные арки римляне возводили не только в городах, но и на границах с завоёванными государствами. Таких сооружений в культуре Древнего Рима насчитывалось более 300.

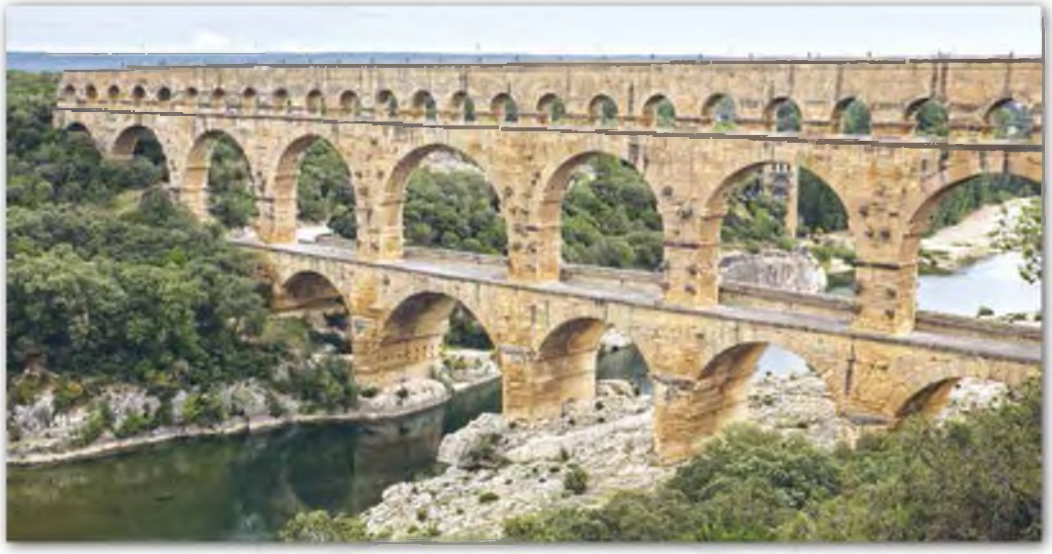
Триумфальная арка императора Константина в Риме (IV в.)

Триумфальные арки имели один или три пролёта для прохода или проезда граждан. В архитектуре этих сооружений римляне использовали ордерные элементы. Впервые в триумфальных арках Рима был применён аттик — декоративная стенка, расположенная выше карниза. На этой декоративной стенке размещались выбитые посвятительные надписи или рельефы.

На стенах арки императора Константина остались уникальные изображения. Найдите в информационных источниках сведения об этих изображениях.

Инженерный и строительный гений римлян. Одна из самых значимых «находок» римлян — *бетон*, появление которого относится к концу III века до н. э. Его готовили на основе извести с добавлением вулканического песка. Вначале бетон использовали как связующий раствор для каменной кладки стен. А позже римляне начали применять его и как основной строительный материал для возведения жилых домов и общественных сооружений.

Здания выглядели внушительно и торжественно. Облицованные мраморными плитами, они казались целиком созданными из этого материала. Однако внутри был бетон, который и позволял возводить грандиозные своды, аркады.



Гардский мост, Франция (I в.)

Акведук в Сего́вии, Испания (I в.)

Аркада применялась в Древнем Риме при строительстве акведу́ков — сооружений в виде моста с трубопроводом или каналом для подачи воды через реку, ров, овраг. Но в отличие от дорожных мостов в акведуках аркада имела более изящные формы. Многоярусная композиция передавала устремлённость архитектурных форм ввысь. Нижний ярус служил своего рода базой, опорой. Он получил наиболее массивные формы. Художественный акцент в трёхъярусных акведуках зодчие делали на среднем ярусе. Верхний же ярус служил завершающим элементом.

Рассмотрите акведуки, представленные в параграфе. Подумайте, как и почему меняется впечатление в зависимости от композиции акведуков.

Зодчие Древнего Рима создали великолепные сооружения и архитектурные ансамбли, которые стали яркими примерами умелого сочетания традиционных строительных приёмов и новаторских архитектурно-художественных поисков. Величественная по духу, грандиозная по формам, торжественная по характеру архитектура Древнего Рима стала образцом олицетворения силы и могущества государства в художественных образах.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Архитекторы Йохан Отто фон Спрекельсен, Поль Андрё. Большая арка Дефанс в Париже, Франция (1989 г.)

Вопросы и задания

1. Перечислите основные изобретения древнеримских зодчих. Охарактеризуйте одно из них.

2. Римский архитектор и инженер Витру́вий в I веке до н. э. обосновал основное требование к архитектуре: «Польза, прочность, красота». Как вы думаете, актуально ли сегодня это требование? Приведите аргументы.

Творческая мастерская

3. Спустя несколько веков триумфальные арки, олицетворяющие могущество государства, стали вновь возводить в разных городах мира. Устанавливали их в честь важных событий. В XIX веке в Париже на площади Звезды была воздвигнута триумфальная арка по случаю военных побед Наполеона. В знак победы в военных сражениях триумфальные арки и триумфальные ворота были поставлены в Санкт-Петербурге, Москве, Курске (Россия), Потсда́ме (Германия). Но не только военные подвиги прославляла эта архитектурная форма. Большая арка Дефанс в Париже, построенная в 1989 году, ознаменовала идею мира и дружбы человечества. Подготовьте устное сообщение об одной из перечисленных триумфальных арок и проиллюстрируйте его с помощью презентации.

§ 29. Выдающиеся постройки Древнего Рима

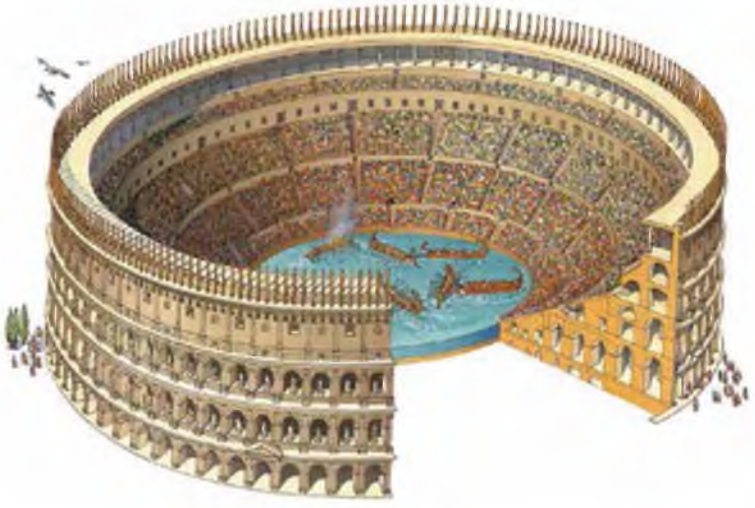
Большую часть времени римляне проводили вне дома: на улицах, форумах, в термах, цирке или театре. Поэтому архитектурным постройкам самого различного предназначения правители Рима уделяли много внимания. Прославив себя «в камне», они стремились сохранить свои имена в истории.

Амфитеатр Колизей. Важное место в жизни римлян занимали зрелища, любимыми среди которых были бои гладиаторов и травля зверей. Вначале они происходили на форуме, в цирке или театре. А при императорах Флавиях для этих целей был построен *амфитеатр*, прозванный за свои грандиозные размеры *Колизей*, то есть колоссальный, громадный.

Колизей был построен необычно. Три яруса зрительских мест возвышались ступенями над овальной ареной. Это давало всем посетителям возможность хорошо видеть гладиаторские сражения. Вытянутая форма арены позволяла с размахом проводить бои на увеселение публике.

При этом каждый ярус получил своё архитектурно-художественное оформление. Арки галереи нижнего яруса, как наиболее массивного, несущего на своих «плечах» последующие аркады, обрамляли дорические полуколонны. Ионический ордер зодчие использовали во втором ярусе. А коринфский как наиболее торжественный — в третьем. В просветах арок второго и третьего ярусов были установлены скульптуры. Они были видны издалека, словно приглашали граждан Рима посетить амфитеатр и увидеть небывалые зрелища.

Рассмотрите изображения Колизея на компакт-диске с разных ракурсов. Обратите внимание на три яруса арок. Охарактеризуйте признаки ионического, дорического и коринфского ордеров.



Амфитеатр Флавиев (Колизей) (I в.). Графическая реконструкция

Пантеон
(II в.)

Пантеон — храм всех богов. Одно из грандиозных культовых сооружений античного мира получило название *Пантеон* — храм всех богов. В этот храм могли входить не только жрецы, но и все граждане Рима. В Пантеоне нашли воплощение лучшие достижения в области строительного искусства.

Бетон позволил возвести небывалый по размерам купол — диаметром более 43 метров. Цилиндрическая форма основного объёма сооружения выразила идею единения с богами, спокойствия, вечности. Классический портик коринфского ордера придал торжественность входу в храм. Попадая внутрь, граждане Рима испытывали трепет, ощущали таинство общения с богами. Ведь освещался просторный зал лишь светом, проникающим сквозь «око Пантеона» — отверстие в центре купола.

Найдите в справочной литературе информацию о техническом оснащении Колизея и Пантеона. Где сегодня можно увидеть подобные технические приёмы?

Форум императора Траяна. Самое значительное и грандиозное архитектурное сооружение в Риме — форум императора Траяна. Этот форум и связанный с ним пятиэтажный рынок строились в память о двух походах Траяна, захватившего огромную территорию и несметные сокровища Дакии. Государственная казна была полна

Форум Траяна (VI в.)

золота захваченных народов. Благодаря этому форум сооружали весьма быстрыми темпами.

Вход на форум знаменовала триумфальная арка Траяна, воздвигнутая в его честь. В центре обширной площади был установлен позолоченный конный монумент императора. Также к площади примыкали бази́лика и храм Траяна. За ними симметрично размещались две библиотеки — латинская и греческая.

Между библиотеками высилась триумфальная колонна Траяна высотой 38 метров. Её украшала спиральная лента рельефов — 28 витков длиной 190 метров. Изображённые на колонне сцены повествовали о жизни захваченных народов и о том, как их завоевали римские солдаты во главе с Траяном. Сам рельеф был раскрашен, а детали позолочены. Позднее статую Траяна, расположенную наверху колонны, заменили скульптурой святого Петра.

Триумфальная колонна Траяна (II в.)

Фрагмент колонны Траяна (II в.)

Внимательно рассмотрите декор колонны Траяна. Какие сюжеты вы увидели на ней? Опишите один из сюжетов.

Римские термы. Важное место в культурной жизни римлян занимали *те́рмы*, или общественные бани. Они не только предназначались для омовений и водных процедур, но и были местом для культурного отдыха и занятий спортом.

Своими колоссальными размерами и богатым убранством прославились термы императора Каракáллы. Масштабом и симметричной планировкой они напоминали маленький город. Со стороны главного входа, вдоль ограды, располагались бани. «Сердцем» терм были помещения для водных процедур, комнаты для отдыха и дворы для прогулок. В комплекс

Интересный факт

В некоторых бассейнах был такой горячий пол, что люди заходили в воду в кожаных сандалиях.

Руины терм Каракаллы (III в.)

терм Каракаллы входили две библиотеки, стадий (стадион) для гимнастических игр, а также парк.

Архитектурный ансамбль терм Каракаллы был сооружён на склоне холма, что давало возможность беспрепятственно подавать в бани воду. Богатый инженерный опыт римлян позволил им провести под полом специальные каналы для подогрева, в которые подавался горячий воздух.

Голова атлета-победителя. Фрагмент мозаики из терм Каракаллы (III в.)

Просторные залы украшали мозаичные полы, колонны с пышными капителями, статуи, фонтаны. До нашего времени термы Каракаллы дошли в руинах, однако и их масштаб поражает! Более полное впечатление о комплексе терм могут дать современные реконструкции. А вот сохранившиеся фрагменты мозаик и статуй «рассказывают» нам об изысканном художественном оформлении терм.

Что позаимствовали современные зодчие у древних римлян при создании архитектурных сооружений для отдыха?

Рим — один из самых больших и богатых городов в мире. Его образ создавали выдающиеся архитекторы и инженеры. Архитектура «вечного города» является настоящей энциклопедией различного типа сооружений и источником для вдохновения зодчих последующих эпох, вплоть до нашего времени.

Вопросы и задания

Внимательно рассмотрите римские амфитеатры, представленные в параграфе и на компакт-диске. Подумайте и назовите несколько современных архитектурных сооружений, в которых использованы мотивы римского амфитеатра. Проиллюстрируйте свой ответ художественными примерами.

1. Древнеримский историк Светóний писал о римском императоре Октавиáне Áвгусте: «Он так отстроил город, что по праву гордился тем, что принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным». Поясните это выражение, используя примеры архитектурных сооружений из параграфа.

Творческая мастерская

2. Как вы думаете, чем сегодня привлекают туристов руины форума Траяна? Представьте, что вы экскурсовод. Подготовьте для экскурсии небольшое устное сообщение о форуме.

§ 30. Портретный жанр в скульптуре Древнего Рима

Ведущим жанром изобразительного искусства в Древнем Риме был *портрет.* Это объясняется характером древнеримской культуры. Римляне любили историю и ценили документальную точность портрета. Они воспринимали его как своеобразный исторический документ, главная ценность которого — правдивость и реализм. Более всего в древнеримском искусстве жанр портрета проявился в скульптуре.

Статуя римлянина с бюстами предков (I в. до н. э.)

Скульптурные портреты предков. Скульптурный портрет в древнеримской культуре был связан с культом предков. Им поклонялись почти как богам. Портреты предков хранили в парадных комнатах дома, в особых шкафах или нишах. Скульптурные головы изготавливали из различных материалов: гипса, воска, глины, мрамора. Укрепляли их на подставках с надписью, сообщающей об имени и деяниях предка.

Считалось, что чем больше *бюстов* в семье — тем она древнее, а значит и авторитетнее. Такие семейные портреты обычно были прижизненными изображениями. Их создавали по восковым маскам, снятым с

лица человека. Этому римляне научились у египтян. Римский скульптор воспроизводил все портретные черты с высокой точностью.

Скульптурные портреты предков использовали в погребальных церемониях. Родственники несли их в руках вслед за умершим. Как вы думаете, что это означало?

Идеализация образов. В начале I века при создании скульптурных портретов древнеримские мастера обращались к опыту древних греков. В поиске гармонии портретные черты сильно идеализировались.

Особенно ярко идеализация образов заметна в скульптурном изображении императора Октавиана Августа. Этот правитель обладал умом и твёрдым характером, но не отличался красотой и физической силой. Тем не менее в известной статуе Октавиана из Прима Порта, где он изображён выступающим с речью перед армией, император представлен атлетически сложённым и мужественно красивым. Своим совершенством скульптура напоминает прекрасные греческие образцы. Однако энергичный жест вскинутой руки выдаёт сугубо римский, властный характер человека.

Статуя Октавиана Августа из Прима Порта (I в.)

В информационных источниках найдите портреты Октавиана Августа, созданные разными скульпторами. Охарактеризуйте их сходство.

Женские портреты. Жанр женского портрета начал развиваться позднее мужского, только при императоре Октавиане Августе. В этот период появилось большое количество портретов жены императора — Ливии. Благодаря реалистичности древнеримские женские портреты и по сей день являются бесценным источником истории моды.

Бюст Ливии (I в.)

Бюст Веспасиана (I в.)

Бюст Марка Аврелия (II в.)

В портрете Ливии черты лица заметно идеализированы, но основа образа реалистична. Широко расставленные глаза, крупный нос, маленький рот… Поджатые губы выдают холодный и амбициозный характер первой дамы государства. Волосы Ливии уложены по последней моде того времени: надо лбом они собраны в овальный локон. Когда в моду вошли женские причёски из круто завитых волос, уложенных в форме высокой короны, всех дам стали изображать именно в таком виде.

Рассмотрите причёски древних римлянок в параграфе и на компакт-диске. Какие элементы этих причёсок вам знакомы? Как вы думаете, в каких случаях можно использовать эти элементы в настоящее время?

Особенности древнеримского портрета. Во второй половине I века в изображении людей мастера подчёркивают их *индивидуальность*. Скульпторы повторяют мимику моделей, выделяют их самые яркие и характерные черты.

В портрете императора Веспасиа́на запечатлён образ энергичного и делового человека. Скульптор не случайно подчеркнул грубоватые черты лица и массивную голову. Ведь Веспасиан сделал карьеру только благодаря своей провинциальной хватке. Мастерски схваченная мимика Веспасиана передаёт его здравый ум, природную проницательность и хитрость.

Бюст Каракаллы
(III в.)

Позднее, к началу III века, скульпторы стали обращать внимание не только на внешность, но и на внутреннее состояние модели. Например, бюст Марка Аврелия представляет нам обременённого верховной властью императора. Взгляд его усталых глаз, словно обращённых внутрь себя, выдаёт истинную натуру этого философа на троне. Портрет представляет Марка Аврелия как человека, для которого земное бытие — тяжёлая обуза.

А вот портрет императора Каракаллы, наоборот, показывает коварного и жестокого человека. Мрачность и подозрительность ясно читаются в выразительном наклоне головы, в круто выступающем вперёд подбородке, в сросшихся насупленных бровях. То, как глубоко сумели проникнуть в человеческую натуру древнеримские скульпторы, просто завораживает.

Сравните скульптурные портреты Марка Аврелия и Каракаллы. Охарактеризуйте средства выразительности, с помощью которых скульпторы достигли высокого уровня в передаче жизненной правды — почти как на фотографии.

Конная статуя. Большинство древнеримских портретов — это бюсты. Однако римские скульпторы использовали и другие формы портретов. Они, например, «изобрели» *конную статую*. Предстать перед зрителем в виде гарцующего на лошади всадника любили и римские военачальники, и императоры. Однако до нас дошёл только один такой конный монумент — бронзовая статуя Марка Аврелия. Когда-то она стояла на Римском форуме, но в XVI веке великий итальянский скульптор и архитектор Микела́нджело установил её в центре перестроенной им Капитолийской площади. В XX веке в целях сохранности уникальное произведение перенесли в залы Капитолийского музея. А на площади выставили точную копию античного оригинала.

Конная статуя Марка Аврелия (II в.)

Памятник Всеславу Чародею в Полоцке, Беларусь (под руководством А. Прохорова) (2007 г.)

Конная статуя до сих пор остаётся популярной формой портрета. Когда перед живописцем или скульптором возникает задача прославления какой-то героической личности, он, как правило, обращается к конному монументу. Как вы думаете почему?

Римский скульптурный портрет — одно из значительных явлений в развитии жанра портрета. В отличие от греческого, он более конкретный, реалистический и правдивый. Кроме художественных качеств, римский скульптурный портрет имеет историческую ценность.

Вопросы и задания

1. Портрет играл важную роль в культуре Древнего Египта и Древнего Рима. А в искусстве Древней Греции был почти не востребован. Как вы думаете почему?

Скульптурные портреты Древней Греции и Древнего Рима имеют много общего и различного. Назовите основные отличия древнеримского портрета от древнегреческого. Проиллюстрируйте свой ответ произведениями, представленными в параграфе и на компакт-диске.

2. Назовите виды скульптурных портретов Древнего Рима. В чём заключается особенность каждого вида? Какой из них произвёл на вас большее впечатление? Аргументируйте свой ответ на конкретном примере.

3. Сравните конные статуи Марка Аврелия и Всеслава Чародея. Что их объединяет?

Творческая мастерская

4. Подготовьте иллюстрированный рассказ на тему «Жизнь римских цезарей в зеркале искусства». Составьте для этого галерею портретов древнеримских императоров. Соберите сведения о жизни и характере одного из них.

§ 31. Своеобразие техник монументальной живописи

Монументальная живопись в Древнем Риме была очень востребована — она являлась главным средством украшения интерьера. Стены храмов, общественных сооружений, богатых жилых домов обычно расписывали фресками или украшали мозаикой.

Портрет Септимия Севера с семьёй (II в.)

Облик человека. Наряду со скульптурными портретами в Древнем Риме были распространены и живописные. Правда, сохранились они хуже. Портрет Септи́мия Севе́ра с семьёй — единственное дошедшее до нас живописное изображение римского императора. На нём Септимий Север представлен вместе с женой и сыновьями — Каракаллой и Гетой. Портрет официальный и торжественный. Все облачены в дорогие одежды, а сам император и его старший сын Каракалла увенчаны золотыми лавровыми венками. Септимий Север надеялся, что после его смерти братья будут править вместе. Однако не прошло и года после кончины отца, как Каракалла убил Гету, приказав уничтожить все изображения и тексты, в которых упоминалось его имя. Расправе подвергся и семейный портрет: лицо Геты на нём, к сожалению, безжалостно выскоблено.

Внимательно рассмотрите портрет Септимия Севера. На изображении хорошо заметно место, на котором был портрет Геты. Как вы думаете, как мог выглядеть Гета? Придумайте его словесный портрет. Какая на нём была одежда, головной убор?

Секреты из-под пепла. Во время извержения вулкана Везу́вия под потоками лавы и пеплом погибли целые города — Помпеи, Геркуланум и Стабии. Но именно это явление позволило сохранить для потомков художественные ценности далёкого прошлого. Погребённые под слоем лавы и пепла древнеримские города сохранились до нашего времени в почти нетронутом виде. Археологические раскопки, идущие на их территории уже более двухсот лет, открыли множество произведений искусства, в том числе и живописных.

Главным сокровищем виллы Мистерий, построенной в Помпеях, считаются фрески, чудом сохранившиеся после извержения Везувия. Они впечатляют необычайно «горячим» колоритом. Фон насыщенного красного цвета помогает выделить фигуры людей, написанные более прозрачными красками. Мы можем видеть около 25 персонажей, которые изображены во время различных ритуальных действий, посвящённых культу Диониса.

Роспись зала завершается изображением одевания невесты и портретом, как предполагают, хозяйки дома. Сегодня значение некоторых сцен расшифровано, а многие остались для учёных загадкой. Часть сюжетов происходит в земном мире, а часть — в мистическом.

Фрески из виллы Мистерий (II в.)

Назовите основные техники древнеримской живописи. Каковы достижения римлян в этом виде искусства?

Картины, выполненные без кисти. В Риме мозаики мы можем увидеть и в частных домах, и в общественных постройках. Этот вид монументально-декоративной живописи чрезвычайно устойчив к влаге и потому часто применялся в декоре терм. Мозаика использовалась для декора не только стен, но и пола. Хотя бы одна мозаика имелась в каждом древнеримском зажиточном доме. Она выполнялась из различных материалов: сма́льты (цветного, непрозрачного стекла) или камней. Особенностью римской мозаики было то, что её модули (кубики смальты или камня) укладывались по направлению линий, которые подчёркивали объём изображённых объектов.

В *доме Фавна,* одном из самых богатых домов Помпей, была найдена напольная мозаика размером примерно 3 на 6 метров. На ней изображена битва между войсками Александра Македонского и персидского царя Да́рия. Битва закончилась поражением персов. И это понимает зритель, который видит на мозаике переломный момент сражения.

Битва Александра Македонского с Дарием. Мозаика из дома Фавна в Помпеях (II в. до н. э.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Не обращая внимания на падающих воинов, Александр на верном коне Буцефале рвётся к Дарию. Кажется, что он разит противника и копьём, и горящим взглядом. Под таким напором войско Дария, охваченное смятением, разбегается в разные стороны. Мастерски разработанная композиция прекрасно воспроизводит эмоциональный накал битвы и предсказывает её исход.

Сегодня мозаика перенесена в Национальный археологический музей в Неаполе, а на вилле Фавна воссоздана её копия. Как вы думаете, для чего это было сделано?

Необычные функции мозаики. Интересно, что одной из функций римской мозаики была защитная: считалось, что такое изображение может оберегать от «дурного глаза», воров, завистников и иных неприятностей.

Мозаики из виллы Адриана в Тйволи (1-я пол. II в.)

Встречаются в древнеримской живописи и бытовые сцены, и образцы *анималистического жанра*. Интересны мозаики из виллы императора Адриана в Тиволи. Они имели самые различные сюжеты. Голуби, пьющие из «источника жизни», имели символическое значение и были связаны с христианской верой. А мышь, стремящаяся к грецкому ореху, являла собой занимательный эпизод, подмеченный пытливым художником. Обратите внимание, что художник изобразил даже лёгкую тень, падающую от грызуна и ореха.

Внимательно рассмотрите древнеримские мозаики. В чём, на ваш взгляд, заключается их необычность?

Художники Древнего Рима достигли больших успехов в овладении всеми художественными средствами живописи. Техническое совершенство, разнообразие и великолепие колорита, тонко подмеченные моменты действительности и одновременно сложное значение различных сюжетов отличают древнеримскую живопись.

Вопросы и задания

1. Как техники живописи, которые использовали мастера Древнего Рима при создании произведений, помогали раскрыть образы, сюжеты?
2. Назовите постройки, в декоре которых использовались мозаики. На каких поверхностях их размещали?
3. Перечислите основные сюжеты, которые были распространены в живописи Древнего Рима. Чем они отличаются от древнегреческих сюжетов?

Творческая мастерская

Сюжет трагедии в Помпеях весьма популярен в живописи более поздних времён. Найдите в информационных источниках картину Карла Брюллóва «Последний день Помпеи», созданную в XIX веке. Обратите внимание на поведение изображённых людей. Найдите сведения о технологии реконструкции археологами фигур людей, погребённых под пеплом. Прочитайте о жизни города Помпей. Составьте небольшое сообщение об этом городе.

§ 32. Золотой век литературы Древнего Рима

Древние римляне отличались способностью перенимать интересное и полезное у завоёванных ими народов. А потом вместе с другими своими достижениями распространять по свету. Подчинив себе Грецию, римляне были поражены искусством этого региона.

Истоки литературы. Римлянам нравились мифы древних греков о богах и героях. Но завоеватели увидели в них своих богов и героев,

с другими именами. Греческий Зевс превратился в римского Юпитера. Богиню победы, сопровождающую Зевса, греки называли Никой, а римляне — Викторией. Супруга Зевса Гера превратилась в Юно́ну, богиня мудрости Афина стала Мине́рвой, Посейдон — Нептуно́м, Гермес — Мерку́рием.

Интересный факт

Несмотря на серьёзную критику, перевод «Одиссеи» был весьма популярен в Древнем Риме. Его использовали как учебник для изучения латинского языка.

Конечно же, влияние древнегреческой мифологии сказалось на литературе Древнего Рима. Неслучайно одним из первых литературных произведений считают перевод на латинский язык поэмы «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера. Правда, современники считали, что перевод не совсем удался. Однако именно это произведение ознаменовало появление древнеримской литературы. А Ли́вия Андро́ника, который создал этот перевод, называют первым римским поэтом.

Вспомните из уроков искусства и истории основных мифологических персонажей Древней Греции. Составьте сравнительную таблицу, в которую вы сможете внести имя соответствующего персонажа из мифологии Древнего Рима.

Вергилий. Римляне не только давали мифологическим персонажам новые имена. Часто они по-новому пересказывали и истории о них. Римский поэт *Верги́лий* сочинил поэму *«Энеи́да»*, в которой описал все приключения и подвиги героя по имени Эне́й. Об Энее рассказывается и в поэмах «Илиада» и «Одиссея». В произведениях Гомера этот герой является одним из предводителей троянцев. Но Вергилий сочинил об Энее новую историю.

Поэма была написана прекрасными стихами и очень полюбилась римлянам. Ведь в ней сообщалось о начале Римской империи.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Поэма Вергилия «Энеида»

Вергилий в поэме «Энеида» описывает странствия Энея после гибели Трои. На пути у него было много интересных приключений: чудесные пророчества, встреча с чудовищем, визит к прекрасной царице Дидóне. Но главным событием в истории Энея было его прибытие к берегам реки Тибр и заключение союза с племенем латинян...

Потомки Энея через несколько веков заложили и построили Рим.

Вергилий пишет «Энеиду» в окружении муз Клио и Мельпомены. Мозаика (III в.)

Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои —
Роком ведомый беглец — к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далёким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вёл, — до того, как, город построив,
В Лаций богов перенёс, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.
Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине
Так царица богов, что муж, благочестием славный,
Столько по воле её претерпел превратностей горьких,
Столько трудов....

Перевод С. Ошерова

Выразительно прочитайте отрывок из поэмы «Энеида» Вергилия. Как вы думаете, этот отрывок легче продекламировать или пропеть? Поясните свой ответ.

Гораций. Римского поэта *Горáция* влекли сильные чувства, высокие мысли и образы. В полной мере читатель может заметить это, познакомившись с одним из самых известных лирических произведений Горация — одой «Памятник».

Ода Горация «Памятник»

Ода «Памятник» — это стихотворение-размышление о судьбе поэта. В ней Гораций размышляет о том, что человек достигает бессмертия в своих трудах. Собственное бессмертие Гораций видит в своей поэзии.

Гораций. Древнеримский рельеф

Я памятник себе воздвигнул долговечный,
Превыше пирамид и крепче меди он.
Ни едкие дожди, ни бурный Аквилон,
Ни цепь несметных лет, ни время быстротечно
Не сокрушат его...

...Гордись блистательным отличьем, Мельпомена!
Гордись: права тебе достоинство дало,
Из лавра дельфского, в честь Феба посвященна,
Венок бессмертный свив, укрась моё чело.

Перевод В. Капниста (1806 г.)

Гораций создал четыре сборника лирических стихотворений. В них он размышлял о нравах римлян, почитании отцов, об отношении к богам. Поэзия Горация отличается особой торжественностью и рассудительностью. Современники не всегда принимали «высокий пафос» поэта. Однако многие идеи Горация и образцы его поэзии в разных жанрах были заимствованы поэтами последующих времён.

Горацию принадлежат такие выражения, как «золотая середина», «выпущенное слово не поймаешь», «голая правда». Эти выражения используются и современными людьми. Поясните, как вы их понимаете.

Овидий. Римский поэт Ови́дий сочинил большую поэму «Метаморфо́зы» («Превращения»). В ней собрано около двухсот мифологических сюжетов о разнообразных перевоплощениях богов и античных героев. Сюжетной канвой повествования стала история мира и человечества, какой её представляли в эпоху Античности.

Поэма Овидия «Метаморфозы»

…Было очень много древних мифов, которые заканчивались превращениями героев — в реку, в гору, в животное, в растение, в созвездие. Поэт Овидий попробовал собрать все мифы о превращениях, которые он знал. Он пересказал их один за другим, подхватывая и переплетая.

Начинается поэма с сотворения мира — когда Хаос разделился на Небо и Землю. Это уже было первое в мире превращение…

Памятник Овидию в Сульмо́не, Италия

Древнегреческий миф о Дедáле и Икáре

Строителем критского Лабиринта был умелец афинянин Дедал, пленник грозного царя Ми́носа, сына Зевса и отца Минотавра. Дедал томился на его острове, но бежать не мог: все моря были во власти Миноса. Тогда он решил улететь по небу: «Всем владеет Минос, но воздухом он не владеет!» Собрав птичьи перья, он скрепляет их воском, вымеряет длину, выверяет изгиб крыла; а мальчик его Икар рядом то лепит комочки воска, то ловит отлетающие пёрышки.

Вот уже готовы большие крылья для отца, маленькие для сына, и Дедал учит Икара: «Лети мне вслед, держись середины: ниже возьмёшь — от брызг моря отяжелеют перья; выше возьмёшь — от жара солнца размякнет воск». Они летят; рыбаки на берегах и пахари на пашнях вскидывают взгляды в небо и замирают, думая, что это вышние боги. Но опять повторяется участь Фаэтона: Икар радостно забирает ввысь, тает воск, рассыпаются перья, голыми руками он хватает воздух, и вот уже море захлёстывает его губы, взывающие к отцу. С тех пор это море называется Икарийским.

Пересказ М. Гаспарова

В пятнадцати книгах Овидий изложил почти всю древнегреческую и древнеримскую мифологию. Наряду с произведениями Гомера «Метаморфозы» Овидия — основной источник античных мифов и в настоящее время.

Посмотрите в информационных источниках мультфильм «Икар и мудрецы» Фёдора Хитрука́. Режиссёр переосмыслил древнегреческий миф о Дедале и Икаре. Что нового привнёс современный автор?

Особенностью древнеримской культуры была способность «впитывать» достижения иных культур и на основе их переосмысления создавать свои шедевры. Стремление римлян достичь в поэзии высот, сравнимых с творчеством Гомера, привело к созданию выдающихся произведений Вергилия, Овидия и Горация.

Вопросы и задания

Латинский язык, на котором говорили и писали в Древнем Риме, стал одним из самых совершенных языков мира. Прочитайте на дополнительной страничке известные латинские выражения и слова. Поясните смысл нескольких выражений, ставших крылатыми.

1. Каждый из поэтов Древнего Рима — Вергилий, Гораций, Овидий — внёс свой вклад в мировую художественную культуру. Прочитайте отрывки произведений, представленные в параграфе. Охарактеризуйте своеобразие каждого произведения (сюжет, герои, особенности изложения).

Творческая мастерская

2. Благодаря оде Горация «Памятник» в поэзии появилась целая плеяда авторов, которые создали произведения на эту тему. Одно из самых известных — стихотворение А. С. Пушкина. Прочитайте произведение. Подберите на эту тему ещё несколько стихотворений (А. Фета, В. Брюсова, М. Богдановича, И. Бродского). Подберите к ним иллюстративный ряд и музыкальный фон. Подготовьте презентацию. В своём проекте попробуйте ответить на главный вопрос: почему тема значения поэта так волновала и волнует представителей творческих профессий?

Я памятник воздвиг себе нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа....

А. С. Пушкин

§ 33. Театр и музыка в Древнем Риме

В театральном искусстве у римлян и греков было много общего. Позаимствовав у древних греков форму театра и тематику сюжетов, римляне сумели внести в театральное искусство свои оригинальные идеи.

Истоки древнеримского театра. В Древнем Риме, как и в Древней Греции, театр зародился из обрядовых игр и празднеств. Например, на деревенских праздниках сбора урожая обычно выступали несколько хоров, которые обменивались шутками. А во время праздников в честь божества Сатурна знатные люди менялись местами со своими слугами: господа становились «рабами», а рабы — «хозяевами».

Повлияли на становление римского театра и мимические танцы этрусков под аккомпанемент флейты. Актёров-этрусков пригласили в Рим, когда в город пришла большая беда — эпидемия. Римляне решили устроить сценические игры, чтобы умилостивить богов.

Музыкант и танцор. Фреска из гробницы Триклиния, или гробницы Праздника (V в. до н. э.)

Танцоры. Фреска из гробницы Триклиния, или гробницы Праздника (V в. до н. э.)

Это было новым делом для воинственного народа, ведь раньше зрелища ограничивались только конными состязаниями. Представление настолько понравилось римлянам, что вскоре они стали подражать этрусским танцорам. К пляске под музыку прибавили песни, шуточные диалоги, написанные нескладными стихами. Так появились примитивные зрелища — сату́ры.

В дни праздников стали активно устраивать и сценки комического характера — ателла́ны, названные по имени города Ателлы. В представлении действовали постоянные персонажи — любители поесть, поболтать и… обмануть. Фиксированного текста в сценках не было, поэтому актёры чаще всего импровизировали.

Персонаж ателланы (I в. до н. э.)

На рождение театра в Древнем Риме повлиял древнегреческий театр. А что явилось предпосылкой зарождения театра в Древней Греции? Как взаимосвязаны древнегреческий и древнеримский театры?

Жанры драматургии в Древнем Риме. Постепенно в Древнем Риме стали создавать собственные драматические произведения. Сначала римляне переводили на латинский язык греческую литера-

Театральные маски. Мозаика из виллы Адриана в Тиволи (II в. до н. э.)

Сцена из комедии «Девушка с Андроса» Теренция. Рельеф (II в. до н. э.)

турную драму, приспосабливая её к своим вкусам. Первые римские трагедии были связаны с темой троянского цикла мифов. Позднее — с сюжетами из римской истории. Их отличали многочисленные события, насыщенные запутанными и специально усложнёнными поступками героев.

Однако большей популярностью у зрителей пользовалась комедия паллиа́та — переработка древнегреческой комедии. Своё название паллиата получила от греческого широкого плаща — па́ллия, так как действие пьесы всегда происходило в Греции, а герои носили греческую одежду.

Постепенно в одном комическом произведении римские драматурги стали активно соединять сюжетные линии двух или трёх греческих пьес.

Один из прославившихся римских драматургов — *Плавт* — создал необыкновенно эффектные комедии. Его внимание привлекали либо бесконечная путаница, в которую попадают герои, либо характеры и внутренний мир героев. Например, чтобы подчеркнуть одержимость Евклиона, главного героя комедии «Кубышка», Плавт вводит его обращение к своему сокровищу, будто к живому человеку. А похищение золота для Евклиона стало равносильно смерти…

> …Богами клянусь, много у тебя врагов, кубышка, и у того золота, которое тебе доверено. И вот самое лучшее, что я теперь сделаю: отнесу тебя, кубышка, в храм Верности…
>
> *Плавт. Монолог Евклиона из комедии «Кубышка» (перевод А. Артюшкова)*

Драматурги Древнего Рима виртуозно создавали комические эффекты с помощью потока вопросительных предложений, своеобразной «перестрелки» вопросами в диалоге, многократных повторений отдельных словосочетаний и слов. Обратите внимание, как Евклион, непосредственно обращаясь к зрителю, почти одновременно и восклицает, и сомневается, и просит… Такой эффект придаёт пьесам Плавта особую искромётность и динамичность.

...Я пропал! Я погиб! Я убит! Ой, куда
Мне бежать и куда не бежать? Стой, держи!
Кто? Кого? Я не знаю, не вижу, я слеп!
Но куда мне идти? Где же я? Кто же я?
Не могу я понять! Помогите, молю.
Укажите того, кто её утащил!
Что сказал ты? Тебе я поверить готов,
Человек ты хороший, видать по лицу.
Это что? Вы смеётесь? Всех вас знаю я.
Большинство из вас воры — сомнения нет.
Набелённой одеждой прикрылись, сидят,
Будто честные люди. Из этих никто
Не унёс? Ох, убил ты меня! Ну, скажи,
Кто забрал? Ты не знаешь? Несчастье моё!

Плавт. Монолог Евклиона из комедии «Кубышка» (перевод А. Артюшкова)

Вспомните особенности жанров трагедии и комедии в Древней Греции. Отличаются ли эти жанры у древних римлян? Назовите несколько отличий.

Архитектура римского театра. В Древнем Риме очень долго не было постоянного театрального здания. Обычно для представлений строили невысокие деревянные помосты. Зрители сидели

Театр Марцелла в Риме (I в. до н. э.)

на скамейках или стояли перед сценой. По окончании театральных представлений и игр все сооружения, построенные для их проведения, ломали.

С течением времени в Риме были построены каменные театры: театр Помпея и театр Марцéлла. От театра Марцелла сохранились остатки наружной стены, разделённой на три этажа, которые соответствуют трём внутренним ярусам.

По своей архитектуре театр в Древнем Риме напоминает древнегреческий. В нём также есть скена, просцениум и орхестра. Однако эти архитектурные элементы римляне переосмыслили.

Проскений был расширен и превращён в огромную площадку, на которой разворачивалось зрелище. Он приподнимался над уровнем орхестры, размеры которой наполовину уменьшились. Орхестра стала полукруглой, потому что в римской драме не было хора. На ней располагались места для сенаторов. Массивный многоярусный фасад скены соединялся со зрительскими местами высокой стеной, что создавало единое архитектурное пространство. Одним из важных отличий является и то, что большинство римских театров — это отдельно стоящие сооружения, построенные на ровной местности. Театральные сооружения греков вдохновляли римских архитекторов и на создание открытых амфитеатров и цирков. В них места для зрителей располагались вокруг арены-площадки, посыпанной песком.

Театр в Араузио́не (вид сверху) (I в. до н. э. — I в. н. э.). Реконструкция

Театр в Араузионе (фасад скены) (I в. до н. э. — I в. н. э.). Современный вид

Сравните внешний вид древнегреческого и древнеримского театров. Обратите внимание на площадку, на которой располагались театры, внешний вид, количество ярусов, фасад, декор.

Театральные представления. Древнеримский театр, позаимствовав у греческого театра свой облик и тематику, отличался от него.

В римском спектакле было задействовано в несколько раз больше актёров. Римляне ещё больше, чем греки, старались подчеркнуть особенности облика героев. Например, у исполнителей трагедий котурны стали значительно выше, а парик выглядел как красивая причёска с локонами. У комического актёра появился костюм в виде длинного плаща с ниспадающими широкими складками, а обувью ему служили низкие лёгкие башмаки. Короткий плащ, застёгивающийся на плече, носили актёры, исполняющие роль молодых людей, солдат, путников.

Долгое время актёры в римском театре играли без масок. Поэтому зрители могли следить и за мимикой исполнителей. Позднее всё чаще актёры использовали маски. С их помощью подчёркивалась не только индивидуальность характеров, но и возраст, настроение и даже самочувствие персонажей!

В римском театре отличались и декорации. В трагедиях действие происходило перед дворцом. А в комедиях декорации почти всегда

Актёры перед выступлением. Мозаика из дома Трагического поэта в Помпеях (II в. до н. э.)

изображали городскую улицу с выходящими на неё фасадами двух-трёх домов.

Со временем спектакли в Риме стали ставить с особым размахом. Пышность и эффектность представлениям придавали пластическая пантомима, шествия пеших и конных отрядов воинов и даже выезды кораблей.

Всё большую популярность приобретали гладиаторские сражения под торжественные звуки труб и рожков. Зрители с удовольствием смотрели и цирковые зрелища — скачки на колесницах, бои зверей, а также атлетов.

Попробуйте разыграть отрывок из комедии Плавта (см. с. 178), чтобы получился комический эффект. Расскажите, какие трудности вы испытывали.

Музыкальная жизнь римлян. Самыми распространёнными инструментами в Древнем Риме были кифара* и духовые инструменты — труба, ти́бия и рог. Инструментальные ансамбли у себя в домах держали богатые граждане. Своих детей они обучали пению и игре на кифаре.

Военные оркестры существовали в римских легионах. Мощные звуки труб и рожков далеко разносились по округе и устрашали врагов. Духовые инструменты были так популярны, что на особом ежегодном празднике римляне проводили торжественную церемонию освящения труб.

Одним из популярных музыкальный инструментов в Древнем Риме был орган. Рассмотрите его изображение на компакт-диске. С помощью справочной литературы подготовьте о нём небольшое сообщение (как выглядел инструмент, где использовался, какое значение имеет в современной культуре).

Древнеримский театр прошёл уникальный путь развития. Главными героями многих трагедий стали исторические личности. В комедиях в центре внимания оказались обычные люди в курьёзных ситуациях. Спектакли стали более зрелищными благодаря ярким костюмам, декорациям и большому количеству исполнителей.

* См. иллюстрацию на с. 142.

Вопросы и задания

1. Найдите в тексте и назовите все приёмы создания комического эффекта, придуманные римлянами. Расскажите самую простую историю, используя один из этих приёмов. Получилось ли у вас рассмешить друзей?

2. Почему древнегреческие актёры носили маски? Какие преимущества были у римских актёров, которые масок не носили?

Творческая мастерская

3. Подготовьте с одноклассниками небольшое театральное представление. «Расскажите» простой сюжет, используя только мимику. Постарайтесь, чтобы ваша история была понятна одноклассникам.

§ 34—35. Творческий проект

Искусство первобытного общества и древнего мира — это ключевые эпохи в истории мировой художественной культуры. Ведь именно тогда были заложены основы всей системы искусства, сформировались его основные виды и жанры. Они продолжают своё развитие и сейчас.

Уже в первобытную эпоху человек осознал себя как творческую личность, способную преобразовывать окружающую действительность по законам красоты. Тем самым он окончательно выделил себя из природного мира.

Ангелина Горбатенко. «Музей валунов», 12 лет (г. Минск, Беларусь)

Многие произведения первобытного времени известны современному человеку только благодаря скрупулёзному труду исследователей: археологов, историков, искусствоведов…

У вас также появилась возможность стать исследователями и разобраться в одном из вопросов искусства первобытной эпохи.

Предлагаемые темы для исследования:

Сочинение на тему «Величественные каменные стражи первобытной эпохи — мегалиты».

Проект-исследование «Загадки Стоунхенджа».

Эссе «О чём рассказывает нам первобытный художник».

Работа «Отголоски первобытной культуры в современном мире» (материал, техника по выбору).

Презентация на тему «Первобытное искусство на белорусских землях».

Подготовка сценария телерепортажа об экспозиции предметов первобытного искусства в музеях Беларуси (по выбору).

Рассказ о первобытном искусстве на белорусских землях для младших школьников.

Своеобразие архитектуры и изобразительного искусства Древнего Египта, Месопотамии, Индии и Китая определялось прежде всего религиозными и мифологическими представлениями. В народном творчестве в этих культурах отголоски древней связи магии и искусства сохраняются до сих пор.

Свои знания вы приумножите, если вместе с одноклассниками продумаете и выполните проекты на одну из тем.

Предлагаемые темы для исследования:

Проект «Экскурсия по Древнему Египту».

Эссе «Загадки древнеегипетских пирамид», «Сокровища Тутанхамона».

Работа «Символика зиккурата» (эскизный рисунок, рассказ).

Сравнительная таблица «Рельефы Месопотамии».

Конкурс на лучший пересказ одного приключения из «Эпоса о Гильгамеше».

Вершиной в развитии искусства древнего мира является эпоха Античности. Достижения древних греков и римлян во всех видах искусства без преувеличения грандиозны. Античные архитекторы создали тот «язык», на котором до сих пор «говорит» архитектура. Ордер, портик, фронтон, аркада — это азбука не только европейской, но и мировой архитектуры.

Не менее важные завоевания характеризуют античное изобразительное искусство. Главной темой античных скульпторов и живописцев был человек. В сравнении с искусством предшествующей поры его образ стал богаче и сложнее. Древние греки вошли в историю искусства как создатели идеально прекрасного образа человека. Древние римляне заострили внимание на его индивидуальной неповторимости. В своих произведениях они зафиксировали всю сложность и неоднозначность, отличающие конкретную личность. Этим они неизмеримо расширили наши знания о самих себе.

Исследования античного искусства продолжаются и сегодня. А что об античной художественной культуре хотели бы узнать вы?

Предлагаемые темы для исследования:

Сочинение на тему «Чудеса света в Древней Греции».

Проект-исследование «Роль Г. Шлимана в мировой художественной культуре».

Эссе «О чём рассказывает нам античный художник?»

Проект «Экскурсия по Кносскому дворцу, Афинскому акрополю (или др.)».

Проект «Древнегреческие и древнеримские крылатые выражения, которыми мы пользуемся».

Альбом, стенд, презентация (или др.) на тему «Жизнь римских цезарей в зеркале искусства».

Репортаж для телепередачи на тему «Отголоски античного мира в современном искусстве».

Проект-исследование «Сравнение характеров героев в драме Древней Греции и Древнего Рима.

Конкурс на лучшую постановку фрагментов древнегреческой и древнеримской комедии (Аристофана, Плавта и/или др.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЛОВАРИК

Акведу́к — (от лат. «aqua» — вода и «duco» — веду). Многоярусное сооружение в виде моста с трубопроводом или каналом для подачи воды через реку, ров, овраг.

Акро́поль — (от греч. «акрополис» — верхний город). Возвышенное и укреплённое место, так называемый верхний город.

Антаблеме́нт архитектурного ордера — (от фр. «entablement», «table» — стол, доска). Верхняя, несомая часть стоечно-балочной конструкции; Перекрытие, состоящее из архитрава (нижней части, непосредственно опирающейся на капители колонны), фриза (средней части, обычно с украшением) и карниза (верхней части, резко выходящей вперёд и нависающей над остальными частями).

Антефи́кс — (от лат. «antefixum» — спереди прикреплённый). Рельефная плита из керамики, камня или дерева, установленная на кровле античного храма для облегчения стока воды (в качестве рассекателя).

Архитекту́рный о́рдер — (от лат. «ordo» — строй, порядок). Художественно осмысленная стоечно-балочная конструкция с определённым набором элементов.

Ателла́на — (от лат. «fabula atellana» — басни из Ателлы). Короткие комические сценки импровизационного характера с участием постоянных персонажей (болтуна-обжоры, злого шарлатана, скупого старика-богача). Названы по имени города Ателлы, где они зародились.

А́ттик — (от греч. «аттикос»). Декоративная стенка с выбитыми посвятительными надписями или рельефами, расположенная выше карниза в триумфальной арке, как её архитектурное завершение.

Аэ́д — (от греч. «aoidos» — певец). Исполнитель, древнегреческий сказитель народных песен.

Ба́за в ордере — Основание, на котором воздвигалась колонна.

Бази́лика — (от греч. «дом базилевса, царский дом»). В Древнем Риме — общественное здание для суда и торговли прямоугольной в плане формы.

Волю́та — (от лат. «volute» — завиток, спираль). Архитектурный декор в виде растительного завитка с «глазком» в центре.

Гекза́метр — (от греч. «экси» — шесть и «метрон» — мера). В античности любой стих, состоящий из шести метров.

Глазуро́ванный — Покрытый глазурью (блестящей стекловидной массой, придающей прочность и красоту изделию из обожжённой глины).

Гри́вна (украшение) — Металлическое изделие в виде обруча, которое носили на шее.

Дольме́н — (от брет. «taol maen» — каменный стол). Сложное сооружение из нескольких гигантских камней, один из которых служил основанием, второй — перекрытием, а остальные опорами.

Зернь — Ювелирная техника, при которой мелкие металлические шарики (зёрнышки) припаиваются к проволочному орнаменту или к отполированной поверхности украшения.

Зиккура́т — (от вавилон. «sigguratu» — вершина). Многоступенчатое культовое сооружение в Месопотамии в форме пирамиды, сложенной из нечётного количества платформ.

И́долы — Каменные или деревянные статуи, изображающие различных божеств.

Иероглифи́ческое письмо́ — (с греч. «иерос» — священный и «глифо» — вырезаю). Графические знаки, из которых состоят некоторые системы письма. Иероглифы могут означать как отдельные звуки и слоги, так и целые слова и понятия.

Каллигра́фия — (от греч. «каллиграфия» — красивый почерк). Искусство красивого рукотворного письма, высокохудожественное написание текста.

Кано́н в искусстве — Неизменная (традиционная), не подлежащая пересмотру совокупность норм и правил в искусстве.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Капите́ль архитектурного ордера	(от лат. «caput» — голова). Венчающая часть колонны. Верхняя часть капители выступает за пределы колонны.
Кли́нопись	Наиболее ранняя из известных систем письма, особая система знаков, напоминающих заострённые клинышки, для передачи информации на глиняных табличках.
Коло́нна	Вид опоры, главный элемент несущей части архитектурного ордера.
Кро́млех	(от брет. «crom» — круг, «lech» — камень). Сооружение из колоссальных по размерам камней, которые располагались вертикально по окружности.
Лу́нница	Подвеска в форме полумесяца, рожки которого направлены вниз.
Мегали́т	(от греч. «megas» — большой и «litos» — камень). Сооружение из огромных камней.
Менги́р	(от брет. «men» — камень и «hir» — длинный). Вертикально поставленный высокий камень.
Мифологи́ческие ци́клы	В Троянском цикле рассказывается о событиях, связанных с городом Троей и Троянской войной. В цикле мифов об Одиссее излагаются события после окончания Троянской войны, связанные с возвращением на родину героя. В цикле об аргонавтах рассказывается о Ясоне и его семье, о путешествии на корабле «Арго» за золотым руном.
Наска́льные рису́нки	Выбитые или нанесённые краской изображения в пещерах и на скалах в первобытное время.
Обели́ск	Монумент четырёхгранной формы, сужающийся кверху.
Обря́д	Традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни человеческого коллектива.
Па́года	Многоярусное культовое сооружение. Как тип архитектурного сооружения возникла с появлением буддизма.

АДУКАЦЫЯ І ВЫХАВАННЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Па́йлоу — Архитектурное сооружение Китая в виде декоративных ворот, украшенных резным орнаментом, надписями, рельефами.

Паллиа́та — Древнеримская комедия, переработанная с древнегреческого образца. Действие пьесы всегда происходило где-нибудь в Греции, и героями были греки.

Па́ндус — (от фр. «pente douce» — пологий скат). Наклонная площадка, соединяющая две разновысотные горизонтальные плоскости. В отличие от лестницы не имеет ступеней, т. к. предназначается для движения колёсных средств.

Папи́рус — Особый материал для письма, изготавливаемый из тростника.

Пекторáль — (от лат. «pectorale» — касающееся груди). Нагрудное украшение.

Перúптер — (от греч. «периптерос» — окружённый колоннами). Прямоугольное в плане архитектурное сооружение, обрамлённое с четырёх сторон колоннами.

Пиктогра́фия — (от лат. «пиктус» — рисунок и греч. «графо» — пишу). Древнейший вид письма, передающий впечатления, образы, события с помощью последовательности рисунков.

Пропиле́и — (от греч. «про» — перед и «пилеи» — ворота). Парадный вход (проезд), образованный портиками и колоннами.

Ритуа́л — вид обряда, состоящий из определённых символических действий.

Сату́ра — (от лат. «satura» — всякая всячина). Примитивные зрелища в Древнем Риме, с плясками под музыку, шуточными диалогами из нескладных стихов.

Синкрети́зм — Неделимость повседневной жизни и разных видов художественной деятельности первобытного человека.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Сма́льта — Цветное, непрозрачное стекло, использующееся как традиционный материал для создания мозаичных произведений.

Ста́мбха — Колоссальная колонна, капитель которой украшают разные скульптурные изображения.

Сте́ла — Вертикальная, чаще всего каменная плита (столб), покрытая текстами или рельефными изображениями.

Трили́т — (от греч. «триа» — три и «litos» — камень). Сооружение, состоящее из трёх камней, два из которых служат опорами, а третий образует перемычку.

Триумфа́льная а́рка — Архитектурное сооружение с пышным декоративным убранством, имеющее один или три пролёта для прохода. Воздвигается в честь значимых событий или особ.

Фи́була — (от лат. «fibula» — скоба). Металлическая застёжка для одежды, одновременно использующаяся как украшение.

Ча́йтья — Культовое сооружение (храм-молельня) в древнеиндийской архитектуре.

Эле́гия — (от греч. «элегос» — жалобная песнь). Лирическое стихотворение, в котором эмоционально воплощаются раздумья над сложными жизненными проблемами.

АДУКАЦЫЯ І ВЫХАВАННЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

Раздел 1. **В ПОИСКАХ КРАСОТЫ: ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНЫХ ВРЕМЁН** 4
§ 1. Искусство первобытной эпохи: послание потомкам 5
§ 2. Сюжеты и образы первобытных изображений 9
§ 3. Освоение пространства: зарождение архитектуры 13
§ 4. Искусство первобытных времён на белорусских землях 18
§ 5. Языческая культура на белорусских землях 24

Раздел 2. **ИСКУССТВО, ЗАСТЫВШЕЕ НА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ** 29
§ 6. Идеи вечной жизни в древнеегипетской архитектуре 30
§ 7. Сюжеты и образы в изобразительном искусстве Древнего Египта 35
§ 8. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта 40
§ 9. Загадки Древнего Египта: литература и музыка 44

Раздел 3. **ИСКУССТВО СКВОЗЬ ТЫСЯЧИ ЛЕТ: ДРЕВНИЙ ВОСТОК** 50
§ 10. Древние шумеры: цивилизация глины 51
§ 11. Искусство Вавилона: «врата бога» 56
§ 12. Искусство Ассирии: отражение военной силы и власти правителей 61
§ 13. Искусство Древнего Ирана: прославление могущества царя и его державы 66
§ 14. Культура Хараппы как колыбель искусства Древней Индии 71
§ 15. Искусство Древней Индии 74
§ 16. Искусство Древнего Китая: красота в деталях 80

§ 17. Монументальность архитектуры и скульптуры Древнего Китая 86

Раздел 4. **АТЛАНТЫ И КАРИАТИДЫ: ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ** 92
§ 18. Художественная фантазия крито-микенского искусства 93
§ 19. Ордерная система в древнегреческой архитектуре 98
§ 20. Греческий храм — идеал гармонии и красоты в архитектуре 103
§ 21. Образ человека в скульптуре Древней Греции 109
§ 22. Керамические изделия Древней Греции 115
§ 23. Чудеса света в Древней Греции 119
§ 24. Гармония мысли и слова: литература Древней Греции .. 124
§ 25. Древнегреческая драма 130
§ 26. Игры и соревнования как основа театрального и музыкального искусства Древней Греции 136

Раздел 5. **ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА: ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ** 142
§ 27. Искусство этрусков: предшественники великих римлян 143
§ 28. Архитектура Древнего Рима: новаторство, величие и инженерное мастерство 148
§ 29. Выдающиеся постройки Древнего Рима 154
§ 30. Портретный жанр в скульптуре Древнего Рима 160
§ 31. Своеобразие техник монументальной живописи 165
§ 32. Золотой век литературы Древнего Рима 169
§ 33. Театр и музыка в Древнем Риме 175

§ 34—35. Творческий проект 182
Словарик 185

АДУКАЦЫЯ І ВЫХАВАННЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

(Название и номер учреждения образования)

Учебный год	Имя и фамилия учащегося	Состояние учебного пособия при получении	Отметка учащемуся за пользование учебным пособием
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Учебное издание

Волонцевич Наталья Сергеевна
Колбышева Светлана Ивановна
Карпенкова Мария Леонидовна и др.

ИСКУССТВО
(отечественная и мировая художественная культура)

Учебное пособие для 7 класса
учреждений общего среднего образования с русским языком обучения
(с электронным приложением)

Редактор *Т. А. Иванова*
Дизайн *В. К. Желудковой, И. И. Радоман*
Художественные редакторы *В. К. Желудкова, Д. В. Кошевар, К. К. Шестовский*
Художник обложки *В. К. Желудкова*
Художники *В. К. Желудкова, Е. В. Максимова, К. К. Шестовский*
Компьютерный набор *И. М. Кузьменковой*
Компьютерная вёрстка *И. М. Кузьменковой*
Корректоры *Т. А. Иванова, А. Д. Микитюк*

В художественном оформлении издания использованы иллюстрации из wikimedia.org, shutterstock.com и других источников (полный перечень на диске).

Подписано в печать 28.07.2017. Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15,6. Уч.-изд. л. 9,0 + 4,0 эл. прил. Тираж 114 000 экз. Заказ .

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/19 от 14.11.2014.
Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск.

Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/3 от 04.10.2013.
Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск.