

Искусство Древней Греции.

Культуру Древней Греции еще называют античной культурой. Античная культура, это величайшее творение человечества и одновременно колыбель европейской цивилизации. История мирового искусства переполнена воспроизведениями античных сюжетов, темами греческой мифологии, античной истории и быта. К античности восходят почти все ныне известные литературные жанры, многие философские системы, главные принципы архитектуры и скульптуры, основы многих наук. Тысячелетняя история античности накопила бесценные и непревзойденные сокровища человеческого духа, которые не только не устарели, но и получили почетное право именоваться классическими

Доклассический период

В развитие культуры Греции III – I-й половины I тыс. до н. э. включают период *древнейших цивилизаций* (III—II тыс. до н. э.), *гомеровский период* (XI—IX вв. до н. э.) и *архаический период* (VIII—VI вв. до н. э.)

Период древнейших цивилизаций

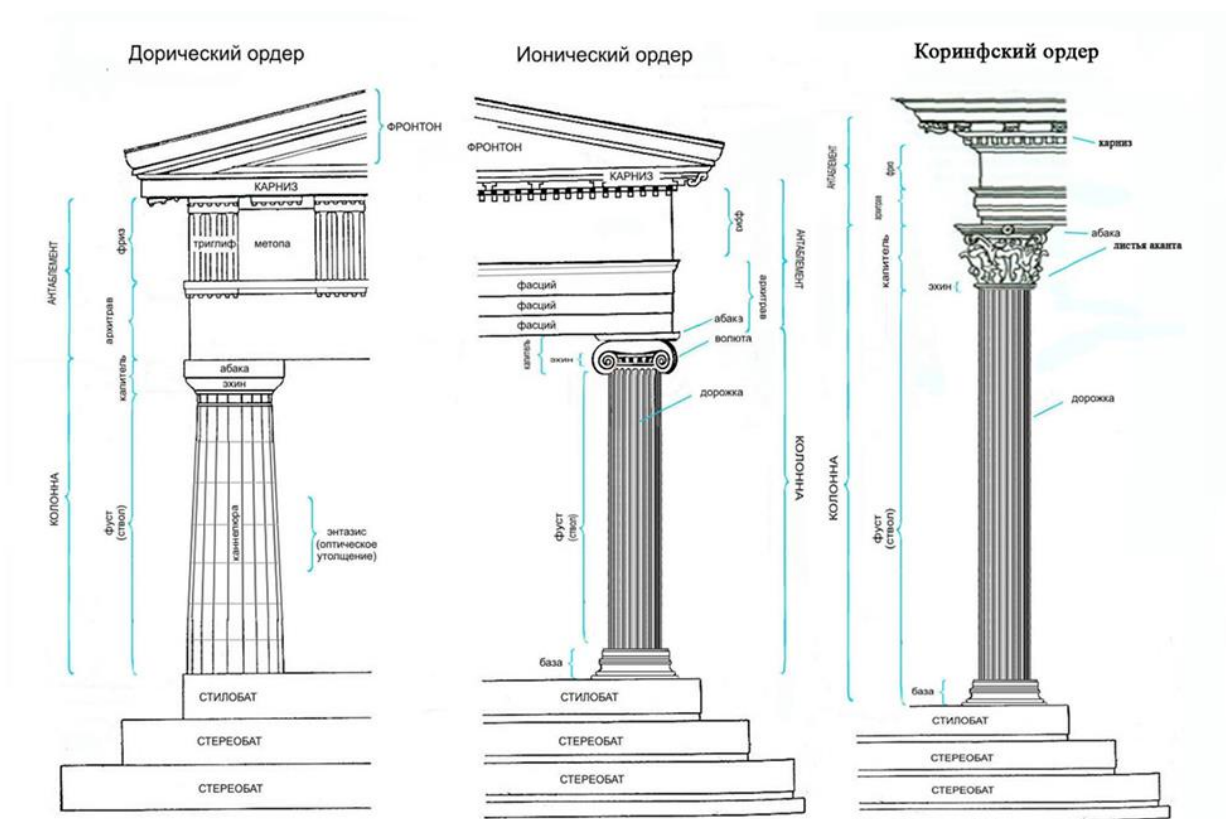
К древнейшим цивилизациям на территории Греции относятся *Минойская* и *Микенская культуры*.

На протяжении III тыс. до н. э. наиболее развитым было население Кикладских островов, расположенных в Эгейском море. До нашего времени дошли остатки крепостных стен, мраморные статуэтки, расписные сосуды. На рубеже III—II тыс. до н. э. на островах появляются настоящие города, с этого времени центром цивилизации становится остров Крит, культуру которого иногда называют Минойской по имени *Миноса* — легендарного царя острова.

Вся жизнь на Крите была сосредоточена вокруг так называемых *дворцов*, которые состояли из множества различных по отделке и назначению помещений, но воспринимаемых как единый архитектурный ансамбль.

Особого внимания заслуживает замечательная настенная роспись, украшавшая внутренние помещения, коридоры и портики. На фресках изображались животные, цветы, сцены из жизни обитателей дворца, в частности «игры с быками» — религиозный ритуал, связанный с одним из главных минойских культов — культом бога-быка, в образе которого воплощались разрушительные силы.

Расцвет Микенской цивилизации приходится на XV – XIII вв. до н. э. Как и на Крите, основными центрами культуры были дворцы. Они также украшались фресками, однако для воинственной, менее утонченной микенской культуры характерно было преобладание сцен войны и охоты.

Культура гомеровского периода

Этот период (XI—IX вв. до н. э.) греческой истории получил свое название по имени великого Гомера, легендарного древнегреческого поэта-сказителя. Его прекрасные поэмы «Илиада» и «Одиссея», созданные на основе греческих мифов, стали классикой мировой литературы. Первая посвящена войне греков против жителей Трои, вторая повествует о приключениях Одиссея, одного из героев этой войны.

Культура архаического периода

В период архаики происходит формирование античного полиса – города-государства. Наиболее крупными полисами были Афины, Спарта, Коринф, Аргос, Фивы. Важными центрами экономических, политических, культурных связей между полисами становятся общегреческие святилища, возникновению которых способствовало окончательное создание единого пантеона богов в результате слияния древних местных культов, основным среди которых стал культ олимпийских богов.

Для греческой религии характерен *политеизм* (многобожие; вера во многих богов). По представлениям древних греков, первоначально существовал Хаос, из которого выделились земля (*Гея*) и подземный мир (*Тартар*). Небо (*Уран*) было порождено Геей. Вторым поколением богов стали дети Геи и Урана — *титаны*, которые свергли отца. Один из титанов, *Кронос* (время), воцарился над миром, но после ожесточенной борьбы был смещен своим младшим сыном — *Зевсом*. По преданию, Зевс и окружавшие его боги жили на горе *Олимп*, поэтому греки называли их *олимпийцами*. Победив титанов, Зевс-громовержец стал верховным богом, его жена *Гера* — владычицей неба. Своему брату *Посейдону* Зевс предоставил во владение море, а другому брату — *Аиду* — подземное царство.

Богом света и поэзии был *Аполлон*, которого обычно сопровождали девять муз — покровительниц искусств и наук. Богиней красоты была *Афродита*, мудрости — *Афина*, богом огня и кузнечного мастерства — *Гефест*, войны — *Арес*. Каждая отрасль хозяйственной деятельности имела своего бога-покровителя: *Деметра* покровительствовала земледелию, *Афина* — ткачеству, *Дионис* — виноделию, *Гермес* — торговле.

Кроме общегреческих богов в каждой области Греции почитались и местные божества, населявшие леса, горы, источники, луга.

Помимо мифов о богах и начале мира, у греков были очень распространены всевозможные мифы о героях, причем наиболее популярные объединялись в циклы, например, о Троянской войне, о подвигах Геракла, Персея и многих других героях.

Важным фактором культурного развития Греции были игры, устраивавшиеся в честь некоторых богов. Самыми значительными из них были: *Олимпийские игры* — спортивные состязания, посвященные Зевсу, проходившие раз в четыре года в Олимпии, начиная с 776 г. до н. э.; *Пифийские игры* — спортивные и музыкальные состязания в честь Аполлона в Дельфах (раз в четыре года); *Истмийские* — в честь Посейдона, проводившиеся под Коринфом раз в два года.

В играх в честь богов проявляется один из важнейших элементов древнегреческой культуры — *агонистика* (греч. *agon* — борьба) — стремление к успеху в спорте, музыке, поэзии и т.д.

Изобразительное искусство и архитектура

Начиная с архаической эпохи приоритет в искусстве Древней Греции сохранялся за пластическими видами искусства — архитектурой и скульптурой. Высочайшего мастерства достигли также греческие вазописцы, создавшие свой неповторимый стиль.

К VI в. до н.э. оформляется архитектурный ордер в его *дорическом*, *ионическом* и *коринфском* вариантах. *Архитектурный ордер* — архитектурная композиция в соответствующей архитектурно-стилевой обработке.

Первым появился дорический ордер. Дорическая колонна строгая, торжественная и достаточно массивная.

Ионический ордер отличали более легкие пропорции, изящество и широкое применение декоративных элементов. Капитель ионической колонны имела характерное украшение, напоминающее по форме рога барана и называвшееся *волюты*.

В V в. до н.э. в греческой архитектуре появился коринфский ордер — пышный, зрелищный, со сложной капителью, похожей на прекрасную цветочную корзину.

Архитектура тесно соседствовала и взаимодействовала со скульптурой.

К VIII в. до н.э. относится зарождение монументальной греческой скульптуры, которая сначала была деревянной или глиняной (терракота), затем стала отливаться из бронзы, а еще позднее — изготавливаться из мрамора.

В VII-VI вв. до н.э. формируются основные типы греческой скульптуры, для которой в целом был характерен интерес к человеку, воспевание его физической и духовной красоты. Не случайно главным объектом греческой скульптуры был человек.

Скульптура архаической эпохи отличалась еще несовершенством и была представлена двумя типами фигур: обнаженного юноши — *курса* и задрапированной в длинные одежды девушки — *коры*, с характерной, так называемой архаической улыбкой. До нашего времени сохранилось несколько десятков таких статуй.

Искусство вазописи

Древние греки достигли большого мастерства в искусстве изготовления керамических сосудов и вазовой росписи.

Керамика сопровождала грека на всем его жизненном пути. Великолепные панафинейские амфоры вручали победителям спортивных состязаний, стройные лекифы ставили на могилы, в пифосах и амфорах хранили оливковое масло, вино и зерно, в больших кратерах смешивали вино с водой.

Греческая керамика эпохи архаики поражает богатством и разнообразием форм, красотой живописного оформления. Около 700 г. до н. э. гончары из Коринфа придумали *чернофигурную* технику росписи сосудов, в которой неглазурованная красная глина раскрашивалась в черный цвет и расписывалась мифологическими или батальными сценами. Около 530 г. до н. э. афинские гончары предложили прямо противоположный процесс и создали более сложную по изготовлению *краснофигурную* керамику, росписи которой отличались более тщательной прорисовкой и разработкой деталей.

«Чернофигурная»

«Краснофигурная»

Классический период (480—323 до н.э.) подразделяется на эпоху расцвета (V в. до н.э.) и эпоху кризиса полиса (IV в. до н.э.).

Эпоха расцвета

Рубежом в истории Древней Греции стали *греко-персидские войны* (500 – 449 до н.э.). Победа греков, окончательное оформление классического рабовладения, развитие полисной демократии способствовали подъему экономической и политической жизни Греции в V в. до н. э. и расцвету греческой культуры, центром которой стали Афины, особенно во время правления Перикла (ок. 495 – 429 до н.э.), известного вождя афинской демократии.

В классический период целью воспитания гражданина стало его физическое и духовное совершенство. В систему образования входили гимнастика, музыка, танцы, чтение, письмо. Большую роль в развитии интеллектуального образования сыграли *софисты* (от греч. *sophistes* – искусник, мудрец, лжемудрец) – странствующие философы, которые за плату обучали желающих грамматике, математическим дисциплинам, риторике.

В литературе V в. до н. э. основными жанрами стали трагедия и комедия. Творцом классической греческой трагедии является *Эсхил* (525 – 456 до н.э.), творцом психологической драмы был *Еврипид* (485/484 или 480 – 406 до н.э.), а великолепным комедиографом был *Аристофан* (ок. 445 – ок. 386 до н.э.).

Вся жизнь афинских граждан в V в. до н.э. была связана с коллективными интересами, проходила в постоянном общении. Большинство граждан – мужчин – принимало участие в работе народного собрания, органов управления, судов.

Большой интерес граждан вызывала история родного полиса.

Главной задачей искусства V в. до н.э. было правдивое изображение человека, сильного, энергичного, полного достоинства и равновесия душевных сил – победителя в персидских войнах, свободного гражданина полиса, в котором нравственная красота неотделима от физической.

В это время достигает расцвета реалистическая скульптура, выполнявшаяся в основном из мрамора, который, как и в архаическую эпоху, раскрашивали, и бронзы. Монументальность, стремление к гармонии, пропорциональности, созданию идеальных образов богов и людей отличают творчество великих скульпторов V в. до н. э.: *Фидия* (середина V в. до н.э.), *Мирона* (V в. до н.э.), *Поликлета* (2-я пол. V в. до н.э.).

Среди греческих живописцев V в. до н.э. следует отметить *Полигнота* (1-я пол. V в. до н.э.) и *Аполлодора* (2-я пол. V в. до н.э.), которому приписывается открытие игры светотени, умение давать перспективу. Их

картины до нас, к сожалению, не дошли, и основным памятником живописи этого периода для нас остается прекрасная вазовая роспись, продолжавшая реалистические традиции архаической эпохи.

V в. до н.э. ознаменовался великолепными архитектурными постройками в разных концах Греции. В это время создаются наиболее совершенные, комплексы, после разрушений во время греко-персидских войн восстанавливаются города и отдельные памятники.

Основным типом общественного здания по-прежнему остается *храм*.

В первой половине V в. до н.э. были созданы наиболее значительные произведения дорийского стиля (храм Зевса в Олимпии).

Особое место в истории античной архитектуры занимает комплекс сооружений на *Афинском Акрополе*. Разрушенный персами в 480 г. до н.э., он заново отстраивается на протяжении всего V в. до н.э. под общим художественным наблюдением скульптора Фидия.

Ансамбль Акрополя считается вершиной древнегреческой архитектуры, символом эпохи наивысшего расцвета и могущества Афин.

Здесь же возвышался и главный храм Афин – *Парфенон*. Прекрасно найденные пропорции, тонкая лепка архитектурных деталей, великолепное сочетание архитектуры и скульптурного оформления делают Парфенон одним из шедевров мировой архитектуры.

Недалеко от Парфенона был построен в ионическом стиле, другой великолепный храм Афинского Акрополя — *Эрехтейон* (421 – 406 до н.э.) со знаменитым портиком кариатид.

Эпоха кризиса полиса

Первые признаки кризиса полиса проявились уже в годы *Пелопоннесской войны* (431 – 404 гг. до н.э.) между Афинами и Спартой за господство в Греции. Кризис греческого полиса был закономерным явлением. Развитие товарно-денежных отношений в Греции приводило к распространению частной собственности на землю, вытеснявшей античную форму собственности – экономическую основу города-государства. В связи с кризисом идеология полиса как коллектива граждан утрачивает свое значение. Все больше развивается индивидуализм, стремление прежде всего к личному благополучию, а не к общественному благу. Постепенно исчезает дух патриотизма, сыгравший в свое время большую роль в победе над персами. Достаточно характерно, что вместо гражданского ополчения появляются наемные войска, готовые служить любому, кто больше заплатит.

В литературе IV в. до н.э. ведущее место занимает проза, трагедия в это время переживает упадок, значительно меняется комедия. Место так

называемой «древней» комедии V в. до н.э., отражавшей злободневные политические вопросы, заняла «средняя» комедия, развлекавшая публику обыгрыванием незначительных событий повседневной жизни. Театр перестал играть свою прежнюю социально-воспитательную роль, обратился к частной жизни человека.

Очень высокого уровня в этот период достигает *риторика* — наука об ораторском искусстве.

Греческая архитектура этого периода, развивая достижения предыдущего столетия, обладает рядом особенностей. Все большее значение в ней приобретают декоративные начала, гораздо чаще других встречается теперь самый сложный и изысканный из греческих архитектурных стилей — *коринфский*. В это время применяются новые композиционные приемы, в частности, появляются сооружения круглой формы. Большое внимание уделяется строительству театров, для возведения которых теперь используется прочный материал — камень. Среди наиболее известных построек этого этапа следует отметить театр в Эпидавре, театр Диониса в Афинах, мавзолей в Галикарнасе.

Кризис полисной идеологии оказал большое влияние на развитие греческой скульптуры. Восхищение доблестями прекрасного и благородного гражданина, которого изображали мастера V в. до н.э., сменилось интересом к человеческой личности. Наиболее прославленные скульпторы IV в. до н.э. — *Пракситель* (2-я треть IV в. до н.э.), *Скопас* (IV в. до н.э.), *Лисипп* (2-я пол. IV в. до н.э.).

В целом под воздействием кризиса полиса в IV в. до н.э. происходят принципиальные сдвиги, поиски новых путей развития культуры, зарождаются тенденции, получившие свое завершение в эпоху эллинизма.

Культура эпохи Эллинизма

Новым рубежом в истории Греции становится поход на Восток *Александра Македонского* (356—323 гг. до н. э.). В результате похода (334 – 324 гг. до н. э.) была создана огромная держава, простиравшаяся от Дуная до Инда, от Египта до современной Средней Азии. Начинается эпоха *эллинизма* (323 – 27 гг. до н. э.) – эпоха распространения греческой культуры на всей территории державы Александра Македонского.

В период эллинизма, наряду с традиционными культурными центрами – *Афины, Коринф, Дельфы, Эфес, Милет*, возникло много новых: *Александрия в Египте, Антиохия в Сирии, Пергам в Малой Азии, остров Родос* и др.

Интенсивно развивались наука и техника, философия и литература, различные виды искусства. Военные походы, торговые путешествия в другие страны значительно расширили кругозор греков и способствовали развитию

техники, механики, математики, астрономии, географии и других наук. В эллинистическую эпоху работали знаменитые ученые: *Евклид* – создатель элементарной геометрии, *Архимед* – основоположник механики, *Аристарх Самосский* и *Эратосфен* – географы и астрономы, *Герофил* – врач, *Феофраст* – ботаник и географ, *Эпикур* и *Зенон* – основатели новых направлений в философии, и многие другие.

Выдающаяся роль в развитии науки в период эллинизма принадлежала *Александрии Египетской*, где были сосредоточены лучшие научные силы. В Александрии находился знаменитый *Мусейон* – «храм муз», где жили и работали самые известные ученые того времени. Александрия была настоящим научным центром эллинистического мира. Там же находилась и одна из крупнейших библиотек того времени.

В формировании эллинистической культуры принимали участие не только греки, но и представители других народов: египтяне, сирийцы, карфагеняне, евреи и пр. Поэтому эллинистическую культуру можно назвать в прямом смысле слова мировой. Не случайно именно в то время был составлен перечень всего лучшего, что было создано древними цивилизациями за все время их существования, — «*семь чудес света*».

Архитектура

Искусство эпохи эллинизма переживало период бурного расцвета. Оно приобрело более светский характер и представляло собой сплав различных направлений и стилей. Велось активное строительство, в том числе и новых городов: сам Александр Македонский, по преданию, основал 70 городов, названных Александриями в его честь. Новые эллинистические города имели прямоугольную форму и весьма рациональную планировку. Улицы в *Пергаме* были вдвое шире улиц старых греческих городов, а эллинистическая *Приена* наличием удобств превосходила средневековый Париж. Особое развитие в эпоху эллинизма получило строительство общественных зданий и сооружений.

Постройки эллинистического времени часто отличала тяга к колоссальному, своего рода гигантомания. Это относится прежде всего к монументальным алтарям – *алтарю Гиерона II в Сиракузах* и особенно к замечательному памятнику эпохи – *алтарю Зевса в Пергаме* (II в. до н.э.). Последний знаменит главным образом своим грандиозным фризом, опоясывающим цоколь здания и украшенным великолепной скульптурой.

Спецификой эллинистической архитектуры было появление нового типа общественных зданий – библиотек (в Александрии, Пергаме, Антиохии и других городах) и сооружений научно-практического назначения –

Александрийский (Фаросский) маяк в Александрии, «*Башня ветров*» (древнейший метеорологический памятник в Афинах).

Скульптура

В период эллинизма на передний план выходят новые центры скульптурного творчества – *Пергам, Александрия, Родос* и *Антиохия*. Лучше всего известны произведения *пергамской школы* с характерной для нее патетикой и подчеркнутым драматизмом скульптурных изображений. Так, монументальный фриз огромного *Пергамского алтаря*, передает битву олимпийских богов с восставшими против них сынами Земли – гигантами. Гиганты гибнут, их фигуры выражают отчаяние и страдание, фигуры олимпийцев, напротив, спокойны и воодушевлены. Авторы пергамского фриза прекрасно выразили дух своей беспокойной эпохи, весь ужас и безнадежность перед лицом смерти.

Также не менее выразительна и полна драматизма круглая скульптура пергамской школы. «*Умиравший галл*», «*Галл, убивающий себя и свою жену*» – великолепные образцы патетики и пафоса пергамского искусства, мужественного и прекрасного.

Блестящая школа эллинистической скульптуры существовала на острове Родос. Особой славой пользовалась скульптурная группа «*Лаокоон*», изваянная родосскими мастерами *Агесандром, Афинодором* и *Полидором* (I в. до н.э.). Сюжет этой скульптуры взят из «*Одиссеи*» Гомера: троянский жрец Лаокоон и его сыновья, предостерегавшие троянцев от введения в город оставленного греками-ахейцами деревянного коня, были жестоко наказаны богами – покровителями греков – Афиной и Посейдоном, которые наслали на троянских героев гигантских змей, задушивших их. В «*Лаокооне*» ярко проявился патетический дух эллинистического искусства, его острый драматизм и трагичность. Скульпторы прекрасно передали ужасные страдания и агонию своих героев.

Не обошла эллинистическую скульптуру и страсть к гигантомании: ярким образцом ее являлась огромная 32-метровая статуя бога *Гелиоса* из золоченой бронзы, установленная у входа в *Родосскую гавань*. Над статуей *Колосса Родосского* 12 лет трудился ученик Лисиппа *Харес*. Как и большинство других «чудес света» Колосс Родосский не сохранился до нашего времени.

Так же, в эллинистический период были созданы всемирно известные скульптуры «*Венера Милосская*» («*Афродита с острова Милос*»), «*Ника Самофракийская*», скульптурная группа «*Фарнезский*

бык».

32-метровая статуя бога Гелиоса

Древнегреческая культура оказала огромное влияние на развитие европейской цивилизации. Достижения греческого искусства частично легли в основу эстетических представлений последующих эпох.

До наших дней в своих основных чертах дошла греческая система образования. Древнегреческие мифология и литература уже много столетий вдохновляют поэтов, писателей, художников, композиторов.

Значение древнегреческой культуры столь велико, что недаром мы называем времена ее расцвета «золотым веком» человечества. И теперь, спустя тысячелетия, мы восхищаемся идеальными пропорциями архитектуры, непревзойденными творениями скульпторов, поэтов, историков и ученых.

Пергамский алтарь

Пергамский алтарь