

The image features a stylized black and white illustration of a chariot race on a reddish-brown background. A driver is seated in a chariot, holding reins for four horses. The horses are depicted in a dynamic, galloping pose. The entire scene is framed within a circular shape, suggesting a vase or a similar ancient artifact. Overlaid on the lower half of the illustration is the text 'ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ' in a bold, yellow, sans-serif font.

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ**

*Греческий зал.
Музей изобразительных
искусств имени Пушкина*

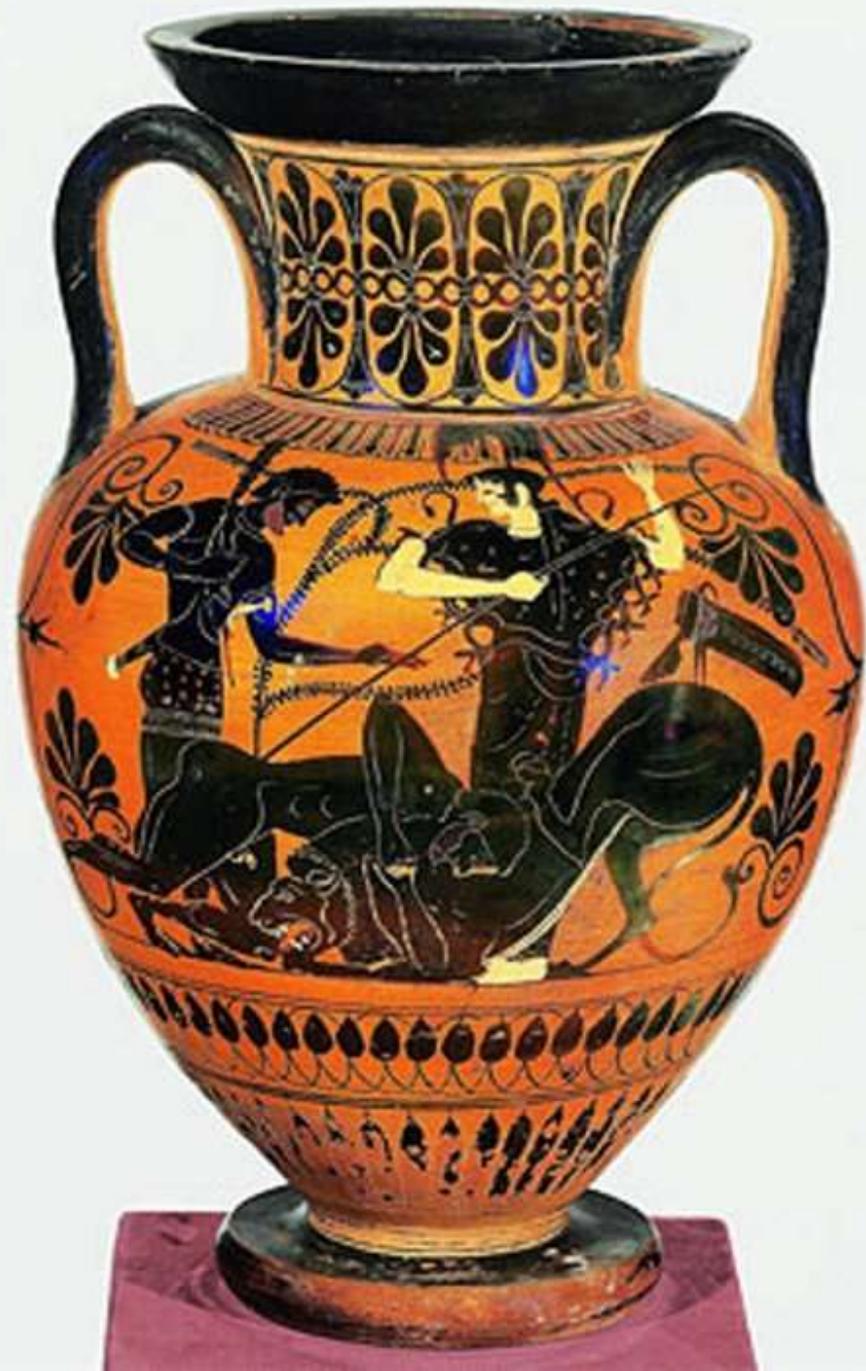
В историю мировой культуры Древняя Греция вошла, в первую очередь, благодаря замечательным произведениям скульптуры и вазописи.

Скульптуры в изобилии украшали площади древнегреческих городов, фасады архитектурных сооружений, служили надгробными памятниками. Если верить Плутарху, то в Афинах было статуй больше, чем живых людей.

Вазопись – это роспись предметов домашней утвари. Самые распространенные формы ваз, которые существовали в то время, это амфора – сосуд для хранения вина и масла, кратер – подобие чаши, килик – сосуд для вина и гидрия – высокая ваза для хранения воды. Мастерство древнегреческих гончаров и сегодня удивляет нас. Нетленным языком вазописи они донесли до нас свою историю, мифы и мировоззрение.

«Твоё рождение и судьбу прославлю я.
В круговращенье колеса гончарного
Возникнув, споришь ты с сияньем солнечным.»

Аристофан. Перевод С. Апта

Эпоха геометрики

(«Гомеровская Греция»)

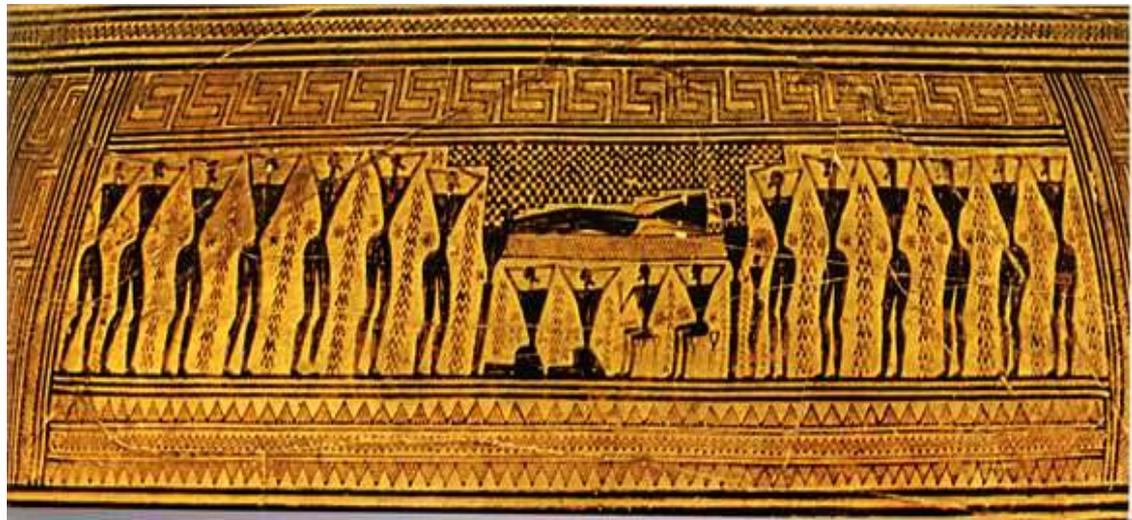
ок.1050 г. до н.э. – VIII в. до н.э.

Эпоха получила название по виду вазописи. Росписи состояли из геометрического орнамента и отличались чёткой ритмикой, выразительностью линий.

Они наносились на поверхность амфор с помощью циркуля и линейки. Начинают формироваться специфические черты древнегреческого орнамента: регистровость узора из меандров, зубцов, треугольников, волн и сеток.

*Кратер. Середина 8 в. до н.э.
Национальный музей, Афины*

*Фрагмент росписи Дипилонской амфоры,
середина 8 в. до н. э. Национальный музей,
Афины*

*Конь, бронза,
Олимпия, ок.
740 г. до н.э.
Лувр*

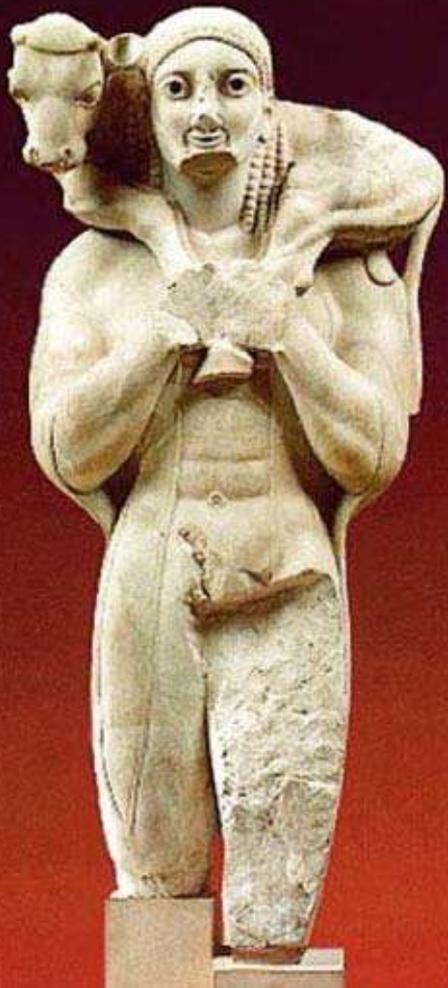
*«Богиня с гранатом» (580-570 гг.
до н.э.)*

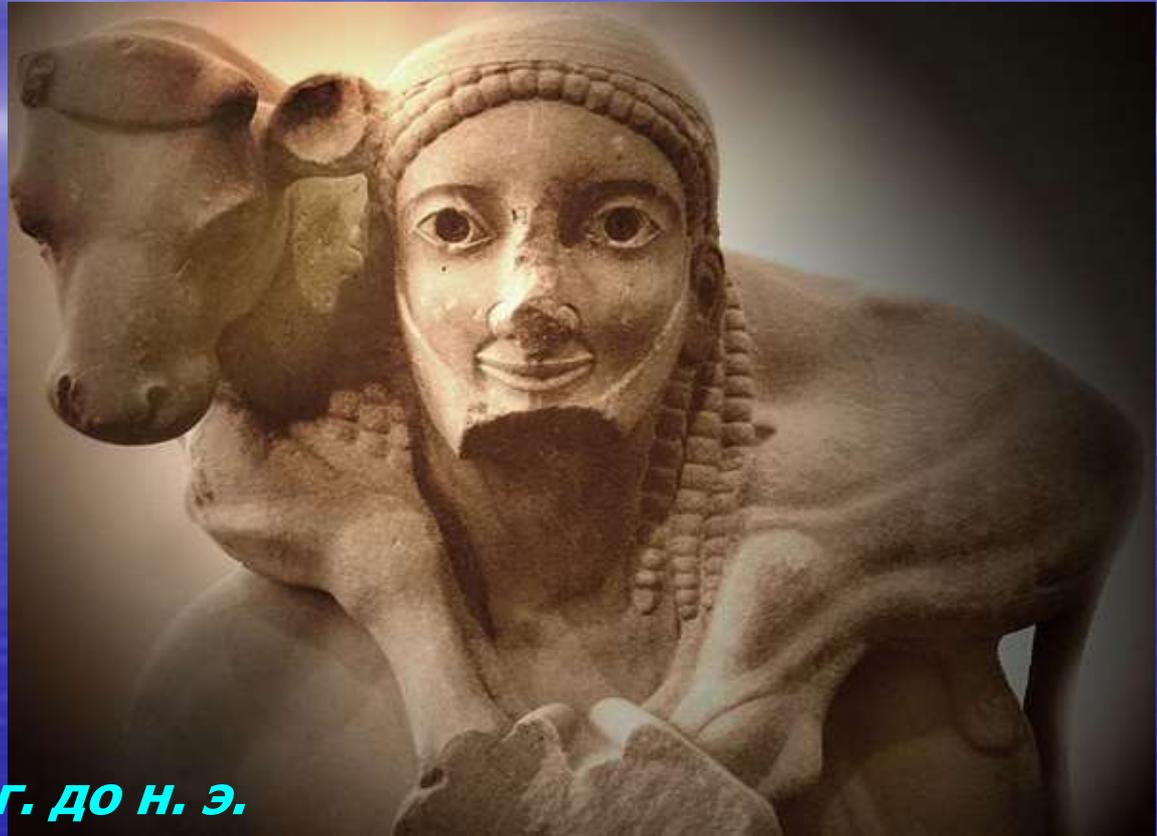
Геометризации подчинялись скульптурные изображения людей и животных. В большом количестве найдены статуэтки из глины, бронзы и кости. Статуэтки изображают всадников, атлетов, героев мифов, богов, животных. В этой мелкой пластике также просматривается геометрический стиль.

Архаический период

VII в до н. э. – V в. до н. э.

Мосхофор. Около 570 г. до н. э.

В период архаики греческое искусство далеко ушло от примитивных форм искусства гомеровского периода. Оно стало несравненно сложнее и, что самое главное, вступило на путь реалистического развития, с трудом преодолевая устойчивую косность ранее сложившихся условных форм.

Архаическая улыбка

Это была эпоха, когда статуи улыбались. Боги и герои, женщины, дети, мужчины на смертном одре или за чашей вина на пиру, убивая или умирая — они неизменно улыбались, удерживая лёгкую улыбку в уголках своих губ.

Архаическая улыбка — особый приём, используемый скульпторами и художниками, чтобы оживить изваяние, вызвать эмпатию у зрителя. Скульптуры изготавливаются из известняка и мрамора, терракоты, бронзы, дерева и редких металлов. В эпоху архаики формируются основные типы монументальной скульптуры — статуи обнажённого юноши-атлета (**курос**) и задрапированной девушки (**кора**).

Статуя куроса – обнаженного шагающего юноши – трактовалась как образец силы, доблести, физического здоровья. Этот атлетический идеал красоты сформировался на стадионах в спортивных состязаниях.

Он всегда стоит прямо, его тело пронизано готовностью к движению, а пропорции тела совершенны. Лицо не выражает никаких индивидуальных черт характера, оно овеяно блаженной, «архаической» улыбкой – намёк на радость бытия, заложенную в человеке.

Куросы очень напоминают древнеегипетскую скульптуру. Одна половина тела — зеркальное отражение другой, левая нога впереди, шаблонное стилизованное изображение волос (так называемые «волосы-шлем»). Скованные позы, вытянутые руки прижаты к мускулистому телу. Ни малейшего наклона или поворота головы.

*Безмятежные **КОРЫ** – юные девушки, задрапированные в длинную одежду с устремлённым вперёд взглядом и знакомой нам «архаической» улыбкой. Главная особенность при создании кор заключалась в том, что однообразные по чертам и выражению лиц, они приобретают неповторимую индивидуальность благодаря драпировкам тканей, складкам одежд, размещению и рисунку узоров на них.*

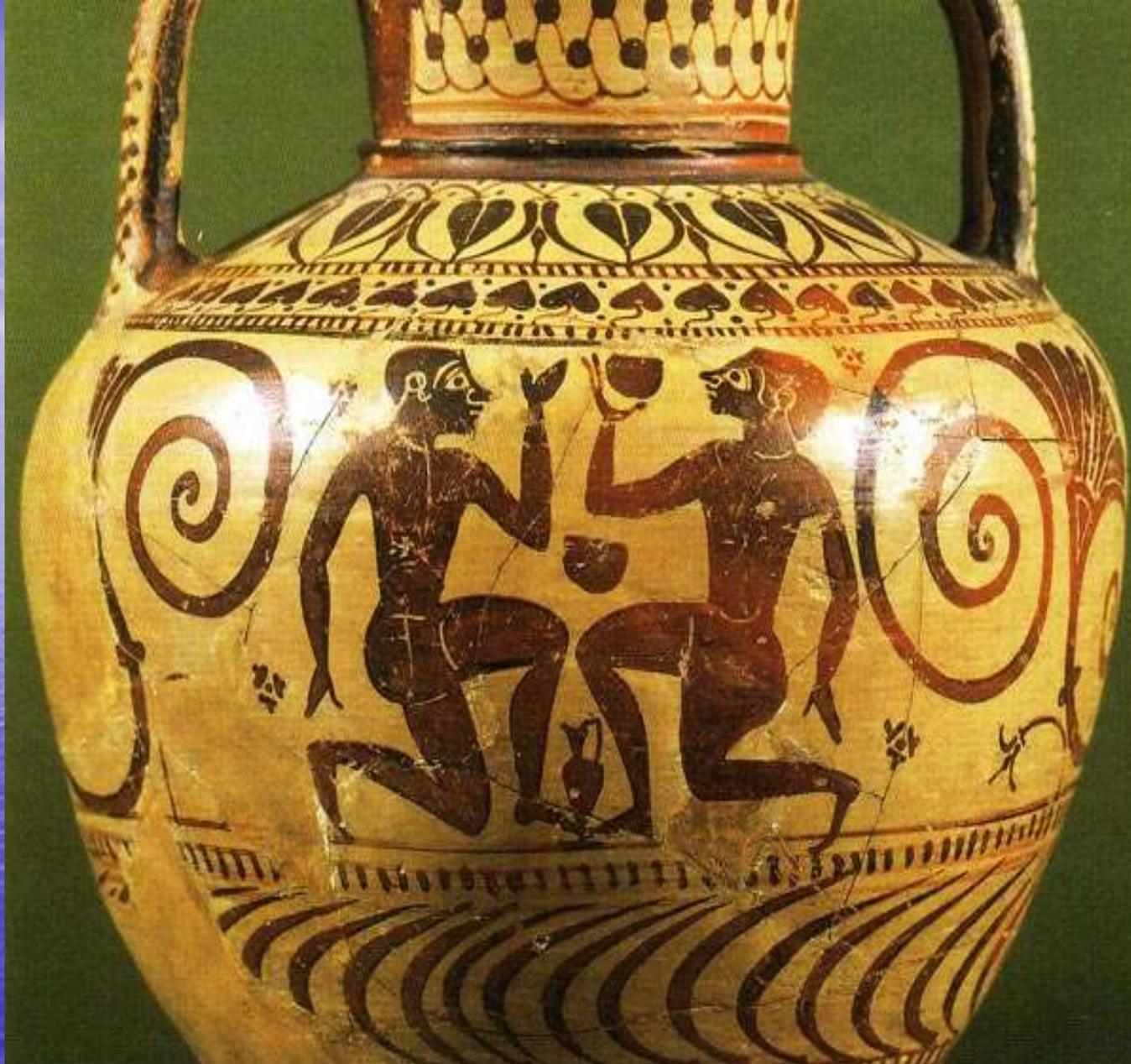
Кора (др.-греч. - «девушка») — такое наименование получила древнегреческая скульптура всегда улыбающейся молодой женщины периода архаики.

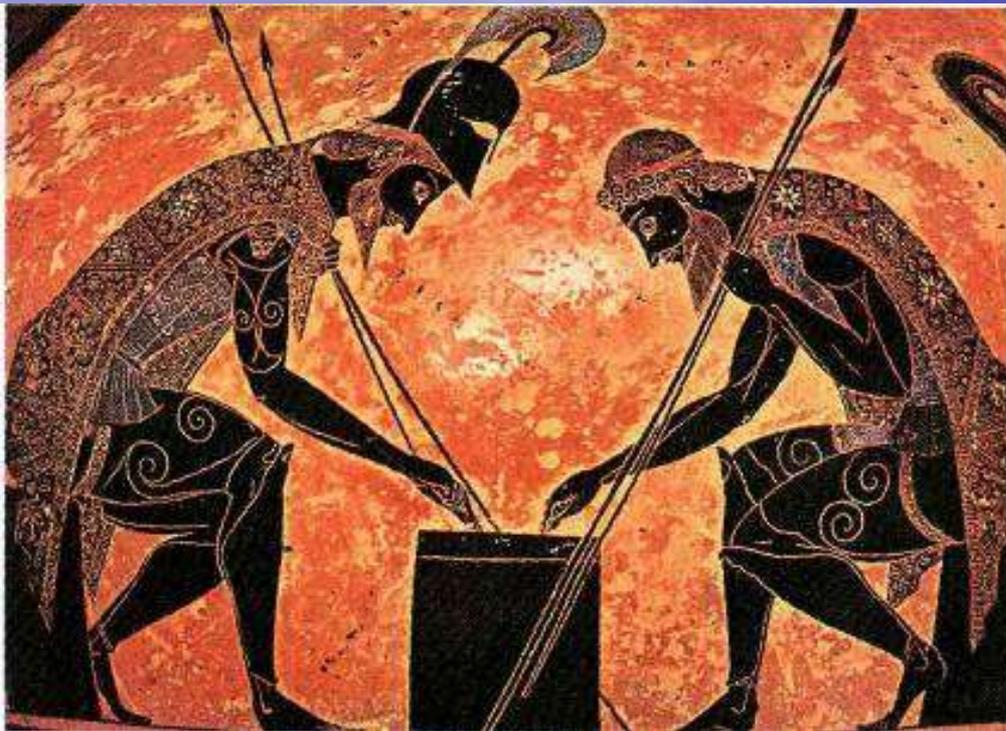

К VI в до н.э.
повсеместно
утверждается
чернофигурный
стиль вазописи.
Фигуры и предметы
наносились
блестящей густой
краской(чёрным
лаком) на оранжевый
фон глины, черты
лица, складки одежды
процарапывались.
Тёмные, плоские
силуэты чётко
выделялись на
светлом фоне.

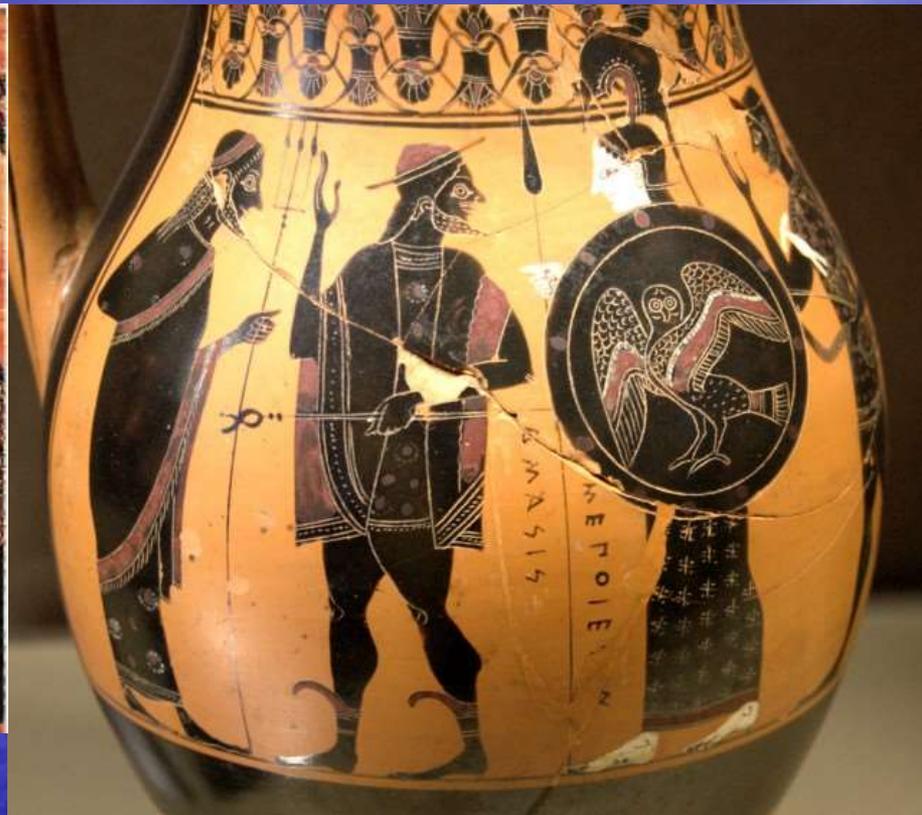
*Кратер. Коринф. Около 575 г. до н. э.
Санкт-Петербург. Эрмитаж*

*Амфора. Третья четверть 6 в. до н. э.
Санкт-Петербург. Эрмитаж*

*Эксекий. Роспись амфоры
«Ахилл и Аякс, играющие в
кости», музей Ватикана*

*Амасис. Кратер «Геракл на
Олимпе», Лувр.*

На смену строгим геометрическим орнаментам приходят сюжеты мифов.

Самыми известными мастерами вазописи того времени были Амасис и Эксекий. Если старые вазописцы изображали людей как кукол, а Амасис сумел сделать их живыми людьми, то Эксекий сравнивал людей с богами. В центре его искусства стояли люди, их чувства, духовный мир.

Классический период

(V – середина IV в.в. до н.э.)

Эпоха архаики, связанная с правлением тиранов, уходила в прошлое. На историческую сцену выходил независимый человек, гражданин. Тезис философа Протагора: «человек есть мера всех вещей», – отражает дух времени. Развитие цивилизации позволило человеку осознать своё кардинальное отличие от всех других существ, осознать свою свободу и творческую силу, превосходящую физическую силу зверя. Так появляется понятие «поэйсис» – творчество.

Лисипп. Геракл, борющийся со львом. Мрамор. Эрмитаж. Римская копия

В период ранней классики особого расцвета достигла вазапись **краснофигурного** стиля. За несколько десятилетий краснофигурная вазапись вытеснила господствовавшую до этого чернофигурную вазапись. Своё название краснофигурная техника получила благодаря характерному соотношению цветов между фигурами и фоном, прямо противоположному чернофигурному: фон — чёрный, фигуры — красные.

Силуэты фигур обводили тёмным контуром и оставляли незакрашенными, а фон заливался чёрным лаком. Новая техника позволила более подробно прорисовывать детали, передавать объёмы с помощью внутренних линий, наносившихся тонкой кистью. Художники теперь чаще обращаются к реалистичным бытовым сюжетам.

Греческая вазапись оказала огромное влияние на западноевропейское и русское искусство

*Евфроний. Прилёт первой ласточки.
Ок. 500 г. до н. э. Эрмитаж*

*Школа искусств. Фрагмент росписи. Ок. 440 г. до н. э.
Краснофигурная вазопись. Пергамский музей, Берлин*

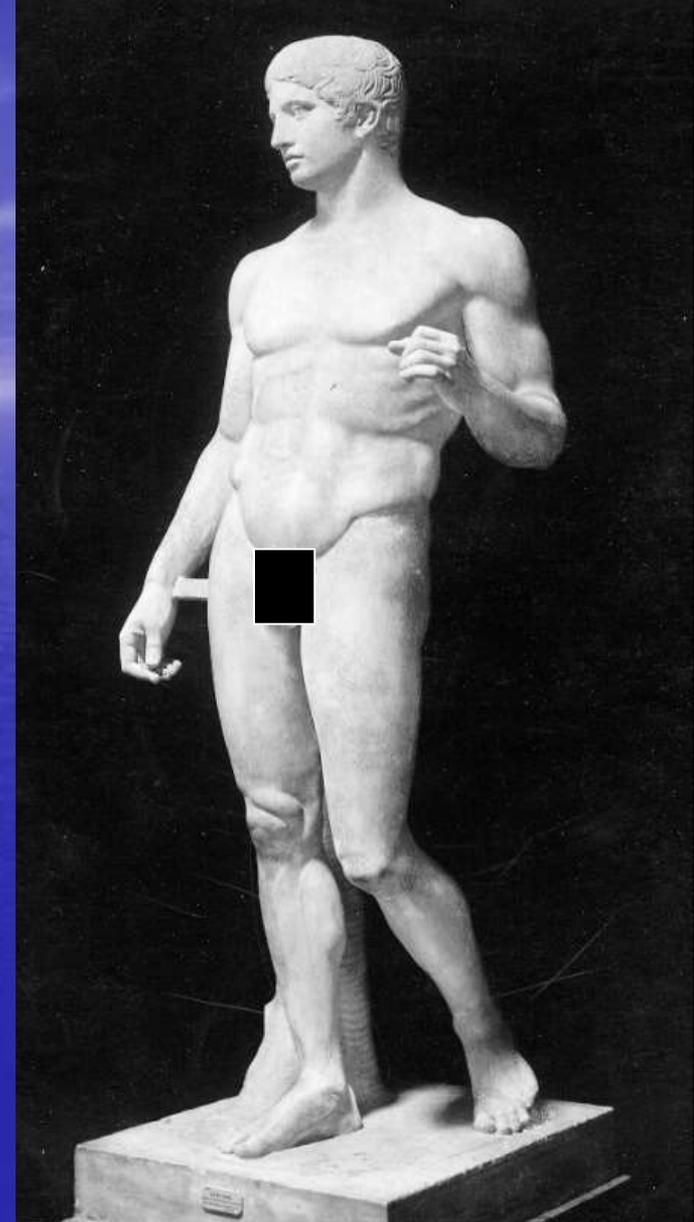
*Одиссей и сирены. Фрагмент росписи. Около 475г. до н.э.
Лондон. Британский музей*

В V в. до н. э. скульптура переживает бурный расцвет. На смену господствовавшим в эпоху архаики статическим фигурам куросов и кор приходит гораздо большее разнообразие типов, мастера стремятся к передаче сложного движения человеческого тела. Скульптура достигла новых вершин в передаче портретных черт и эмоционального состояния человека. Скульптором, воплотившим древнегреческий идеал силы и красоты Человека, стал **Мирон** (середина 5 в. до н.э.). Мирон был первым из скульпторов, кому удалось показать динамику человеческого тела. В прославленном шедевре «Дискобол» ему удалось сконцентрировать в динамичной позе атлета не только физическую силу, но и высочайшее эмоциональное напряжение, создав образ Победителя.

Дискобол. Римская копия с греческого оригинала работы Мирона.

Улыбка сходит с лица скульптур – сказываются тяготы противостояния Др. Греции серьёзным военным противникам, с одной стороны, а с другой стороны – влияние философии стоицизма (её идеалы - невозмутимость, душевное равновесие). И вот пред нами абсолютно бесстрастное лицо Поликлетовского «Дорифора». Скульптор **Поликлет** (середина 5 в. до н.э.) изобрёл выразительный приём *хиазм* (поза, при которой тяжесть тела переносится на правую ногу). Под влиянием учения Пифагора Поликлет стремился математически обосновать и воплотить идеальные пропорциональные отношения человеческой фигуры, создать возвышенный и гармоничный образ человека. Поликлет имел многочисленных учеников и последователей и оказал решающее влияние на развитие древнегреческой скульптуры.

Поликлет. «Дорифор» («Копьеносец»). Римская копия с оригинала 5 в. до н.э.

Скульптор **Пракситель** (ок. 390 – 330 г.г. до н.э.) первым решился представить богиню нагой. Он достигает впечатления чувственной одухотворённости с помощью тончайшей обработки мрамора, виртуозного использования светотеневых эффектов, благодаря которым отдельные поверхности плавно перетекают одна в другую.

Афродита Книдская работы Праксителя прославилась на весь античный мир, многие специально отправлялись на о. Книд, чтобы увидеть это замечательное создание. Впоследствии Афродиту Книдскую хотел заполучить царь Никомед, обещая простить книдянам огромный, числящийся за ними долг. Но они не пожелали расстаться со своей Афродитой.

Оригинал Афродиты Книдской до наших дней не дошёл.

*Пракситель. Афродита Книдская
(римская копия с оригинала).
Рим, Музей Ватикана*

*Лисипп.
Отдыхающий
Гермес.
Бронза.
Римская
копия.*

*Лисипп. Портрет Александра
Македонского*

Лисипп (ок. 370 – 300 до н.э.), древнегреческий скульптор. В античности утверждали (Плиний Старший), что Лисиппом создано 1500 статуй. Даже если это преувеличение, очевидно, что Лисипп был чрезвычайно плодовитым и разносторонним художником. Лисипп – придворный скульптор Александра Македонского.

Эпоха эллинизма

(середина IV в. до н.э. – I в. до н.э.)

На смену классическим традициям в эпоху эллинизма приходит более сложное понимание, обострённый интерес к внутреннему миру человека. Появляются новые темы и сюжеты, изменяется трактовка классических образов и событий. В сознании людей эпохи эллинизма развиваются чувство неуверенности в себе, бессилия противостоять ходу событий, связанным с усилением деспотического режима. Так возникает характерное для мировоззрения эллинистического человека сознание конфликта с окружающей его действительностью, конфликта, породившего в художественных образах элементы диссонанса, трагического надлома.

Статуя Атланта, держащего небесную сферу. Римская копия греческой скульптуры II в. до н. э.

Перед нами знаменитая статуя эллинистического периода, которая производит впечатление на зрителя рассчитано сильным эффектом физического страдания и неотвратимости несправедливого рока. Оригинал был выполнен в бронзе в 200 г. до н. э. и не сохранился. Эта скульптура открыла направление развития сотням талантливых скульпторов на тысячелетия вперед. В скульптуре прорабатываются все детали, сбоку и сзади. Она оживает под любым углом зрения. Мимика и жесты, напряжение мышц, поворот, наклон головы, изгибы тела - всё передаёт прерванное, остановленное мастерством скульптора на один миг мучительное движение, которое, кажется, вновь возобновится, стоит зрителю отвернуться.

Агесандр Родосский и его сыновья – Полидор и Афинодор. «Лаокоон и его сыновья». Копия греческой скульптуры 1 в. до н.э. Музей Ватикана

F TRONCHIN

Колосс Родосский — гигантская статуя древнегреческого бога Солнца — Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноимённом острове в Эгейском море, в Греции. Одно из «Семи чудес света» . 280 г. до н.э.

Если в искусстве 5 в. до н.э. образы богов отличались такой же естественностью и человечностью, как и образы людей, то в эллинистическом искусстве образы богов часто наделяются чертами гипертрофированной монументальности. В эту эпоху были распространены колоссальные статуи типа Колосса Родосского.

*Битва богов и гигантов. Фрагмент фриз алтаря Зевса в Пергаме.
Реконструкция. Берлин. Пергамский музей*

Кроме колоссальных статуй для монументальной скульптуры эллинизма характерны многофигурные группы и огромные рельефные композиции (оба эти вида скульптуры наиболее широко были применены в ансамбле пергамского акрополя).

*Алтарь Зевса в Пергаме.
Реконструкция.
Берлин: Пергамский музей*

Крылатая богиня Победы «Ника Самофракийская» неизвестного автора – одно из самых совершенных скульптурных произведений Античности. Она предназначалась для установки на высокой отвесной скале маленького острова Самофрака. Его жители хотели, чтобы Ника всегда напоминала им об одержанной победе над флотом ассирийского царя. Полный экспрессии образ даёт возможность зрителю ощутить окрыляющую радость победы, силу встречного ветра и безбрежность морских просторов.

Основные характеристики изобразительного искусства Др. Греции:

- представлено, в основном, вазописью и скульптурой;
- оно глубоко гуманистично, т.к. рассматривает человека как «центр Вселенной и меру всех вещей»;
- носит идеалистический характер, т.к. представляет человека в его физическом и моральном совершенстве;
- упорядоченность, уравновешенность, пропорциональность, гармония, красота форм;
- главная цель древнегреческого искусства — эстетическое наслаждение;
- открыло перспективы для дальнейшего развития европейского искусства.

Спасибо за внимание