

Учебное пособие
Осокиной
Светланы Евгеньевны
по истории мировой
культуры
часть I
383 иллюстрации
(для студентов I курса)

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Историческое развитие представлений о культуре

Слово «культура» является наиболее употребляемым в современном языке. Разнообразие обыденного словоупотребления перекликается с множеством научных определений. Это свидетельствует о самом феномене культуры. Различаются материальная и духовная культура. В одном случае речь идет о музыке, театре, религии, а в другом – о развитии земледелия, садоводства, компьютерном обеспечении. Культура это не только различные области действительности, но и сама деятельность человека в этих областях. Все, чем мы пользуемся в области культуры, было когда-то открыто, осмысленно, введено в человеческую повседневность. Культура каждой страны имеет свои неповторимые особенности. Для европейской культуры периоды ее развития определяются как античность, средние века, новое и новейшее время.

Понятие «культура» возникло в период римской античности, которое фиксировало отличие человеческой жизнедеятельности от биологических форм жизни. Первое значение данного термина - обработка земли. Наиболее привычно для нас, что культура включает определенный уровень воспитания и образования. И в этом отношении культура – это форма коллективного опыта во взаимоотношении с природой. Культура – это и поклонение, почитание, религиозный культ. В древности человек ощущал свое существование в окружении богов. В период *греческой* античности была создана уникальная система образования и воспитания, при которой шло активное формирование человека как личности, гражданина своего полиса. Впервые в греческой античности возникает словосочетание – гармоническая личность. Цель культуры состояла в том, чтобы человек обладал чувством справедливости, которое бы помогало ему в общественных и личных делах.

Постепенно Греция теряет свою самостоятельность, а с ней меняется представление человека об этом мире, меняется линия поведения, его связи с обществом. Падает престиж образования, знания вообще. Ядро греческой образованности – система рационального знания, гражданственность оказываются невостребованными. Иррационализм, вера в чудо все более овладевают людьми.

1.2. Понятие культуры в эпоху средневековья

Средневековая культура – культура христианская. Политеизму противостоит монотеизм, натурализму, интересу к миру вещей – духовность, культу удовольствий – аскетический идеал, познанию через наблюдение и логику – книжное знание, опирающееся на Библию. Полная зависимость человека от Бога, как совершенной личности, приводила человека к неуверенности в себе. Человек не воспринимал себя как часть Космоса. Он видел свою зависимость от небесного мира, куда стремится ее душа. Счастье человека видится не в познании себя, мира, а в познании Бога через чтение Библии. Культура воспринимается как постоянное внутреннее совершенствование.

1.3. Осмысление культуры в новое время

Новое время уже демонстрирует несколько философских теорий культуры. Начиная с 17 века, с Ф. Бэкона, который провозгласил «знание – сила», появляются интересные идеи эпохи Просвещения, особого периода в истории ряда стран Европы, когда вновь возник интерес рациональному знанию. У религии отнимается монопольное право на истину о мире и о человеке. Ученые настаивают на важности в познании человеческого разума. Эти идеи отстаивают во Франции – Ф. Вольтер, Монтескье, в Германии – Лессинг, Гете, Шиллер.

Постепенно приходят к выводу, что культура – это результат исторического развития человечества. В поле зрения европейских ученых попадают археологические памятники, произведения народной культуры, данные о различных языках, восточных культурах. Поэтому постепенно появляется интерес к целостному восприятию культуры всего человечества.

Что мы сейчас понимаем под этим словом «культура»? Единого мнения по этому поводу нет. Американские ученые Клебер и Клакхон зарегистрировали 164 определения. Пытаясь разобраться в таком количестве определений, ученые разбили их на 10 групп. В первую группу включили все описательные определения: например, культура – это сумма всех видов деятельности, обычаев и верований. Во вторую – те определения, которые объявляют связанной с традициями, социальным наследием. Например: культура – это социально унаследованный комплекс практики и верований, определяющий основы нашей жизни. Отдельную группу составляют определения, обращающие внимание, что культура – продукт человеческой деятельности. Каждое определение фиксирует важные черты культуры. Понятие «культура» употребляется для характеристики определенных исторических эпох, конкретных обществ, народностей (культура племени «майя»), в узком смысле культура – это сфера духовной жизни человека.

Современная наука считает, что человек современного типа появился около 40 тысяч лет назад. Антропогенез (возникновение человека), социогенез (возникновение общества), культурогенез (возникновение культуры) являются сторонами единого процесса. Долгое время процесс развития человека, общества, культуры протекал локально. Это особенно характерно для первобытной культуры. Примерно 5 тысяч лет назад среди первобытных обществ появляются общества-цивилизации. В последние века до нашей эры они образуют зону древних цивилизаций, простирающуюся от Атлантического океана на Западе (Римская империя) до Тихого океана на Востоке (империя Хань в Китае).

В Средние века эта территория расширяется за счет стран Западной и восточной Европы. В Новое время – после великих географических открытий, в результате промышленных революций – земной шар становится местом развития разных культур. Современная культура – важная часть современного глобального мира.

Впервые о существовании самостоятельных «историко-культурных типах» заговорил русский философ 19 века Николай Данилевский, мечтавший о создании сильного славянского государства. Широкое распространение его взгляды получили только в 20 веке, особенно после Второй мировой войны.

Со времен эпохи Просвещения в мире господствовало представление о поступательном развитии общества. Линейная схема этого представления выглядит как древний мир – средние века – новое и новейшее время. В современных теориях основная грань в истории развития культуры устанавливается между обществами традиционного (доиндустриального) типа и современного, постиндустриального, существование которого основано на научно-техническом прогрессе, рыночном предпринимательстве, конституционно-парламентских учреждениях, личной свободе в духовной сфере.

Немецкому ученому Карлу Ясперсу принадлежит теория о целостности развития мировой культуры. Тенденция к сближению различных культур наметилась в развитии современного мира.

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит феномен понятия «культура»?
2. Что означает понятие «культура»?
3. Каково понятие «культура» в эпоху средневековья?
4. В чем проявилось осмысление понятия «культура» в новое время?
5. Почему существует такое множество определений культуры?
6. Какое определение культуры вам ближе?
7. Что такое антропогенез?
8. Что такое социогенез?
9. Что такое культурогенез?
10. Что характерно для современного периода развития культуры?

2. ПЕРВОБЫТНОЕ ИЛИ ПРИМИТИВНОЕ ИСКУССТВО

Первобытное или примитивное искусство территориально охватывает все континенты кроме Антарктиды, а по времени – все эпохи существования человека, сохранившись у некоторых народностей до наших дней. Обращение первобытных людей к новому для них виду деятельности – искусству – одно из величайших событий в истории человечества. Первобытное искусство отразило первые представления человека об окружающем мире. Именно благодаря искусству передавались первые знания и навыки, происходило общение человека друг с другом. В первобытной культуре искусство стало играть ту же роль, какую сыграл заостренный камень в трудовой деятельности. Сейчас неизвестно каким образом человек пришел к мысли изображать увиденное. Главное для нас, что он сумел это сделать. С чего началось первобытное искусство: с изображения предметов или с изображения геометрических фигур, неизвестно. Большинство ученых считают, что то и другое появилось в одно и то же время.

Первые произведения искусства были созданы более 30 тысяч лет назад в конце эпохи палеолита или каменного века. Палеолит начался миллион лет назад и продолжался до 6 тысячелетия до нашей эры. Самыми древними *скульптурными* изображениями являются так называемые палеонтологические Венеры – примитивные женские фигурки.

Они очень далеки от реального изображения человеческого тела. Первобытных скульпторов не интересовали черты лица. Для них не важно было изображение конкретного человека, а важен некий обобщенный женский образ, символ плодородия и хранительницы очага. Несомненно, эти фигурки имели культовое значение. Сохранились также фигурки лягушек, которые выполняли функции амулетов, оберегающих человека от темных сил. Изображения мужчин очень редки. Вся палеонтологическая скульптура выполнена из камня и кости.

В истории пещерной живописи существует несколько периодов: первый – художники наносили контур и заполняли его красной или черной краской; второй – художники научились изображать детали, пользоваться другими цветами красок, изображать объем; третий – искусство достигло своего расцвета. Художники научились передавать объем, цвет, перспективу, движение. Именно в этот период созданы огромные полотна, заполнившие своды огромных пещер. Самой известной пещерой является пещера, расположенная во Франции. Она называется Ласко. Сейчас только во Франции известно около ста пещер. В настоящее время пещера Ласко переоборудована в музей.

В последующие периоды пещерная живопись утратила объем, превратившись в схематическое изображение множества предметов.

В эпоху среднего каменного века (мезолита) на планете изменились климатические условия, поэтому исчезли некоторые животные. Появились новые орудия труда, оружие, люди приручили собаку. Все эти перемены оказали влияние на сознание человека. Главное внимание человек стал обращать не на изображения животных, а на изображение человека в движении. Из пещерной живопись стала наскальной. Появились многофигурные композиции и сцены, которые показывают эпизоды из жизни охотников того времени. Художники использовали разные краски, созданные на основе яичного желтка, меда, крови. Появились сцены военного столкновения между племенами. Постепенно изображения становятся сложными по композиции. Человек в них изображается условно, главное внимание на сути происходящего, показать множество людей в движении.

В период нового каменного века (неолита) таяние ледников привело в движение народы. Началась отчаянная борьба племен за лучшие охотничьи угодья. В эпоху неолита одному человеку стал угрожать другой человек. Новые поселения возникали на холмах, в излучинах рек, т.е. в местах,

защищенных природными особенностями от нападения. Наскальная живопись этого периода достаточно схематична: изображения человека только отдаленно напоминают его. Такая особенность живописи характерна для всех районов земного шара: рисунки обнаружены на территории Норвегии, в странах Африканского континента. Помимо схематизма их отличает небрежность исполнения. Также встречаются геометрические фигуры, изображения средств передвижения по реке, оружие, Постепенно изображения животных уходят на второй план.

В третьем, втором тысячелетии до нашей эры появляются сооружения из огромных глыб – мегалиты. От греческих слов «мегас», что означает «большой» и «литос», что означает «камень». Мегалиты имеют несколько разновидностей:

- «менгиры» - вертикально стоящие камни высотой более двух метров

- «дольмены» - несколько врытых в землю камней, перекрытых каменной плитой;

- «кромлехи» - сложные постройки в виде круговых оград диаметром до ста метров из огромных каменных глыб.

Менгиры, дольмены находят в Западной Европе, Северной Африке, на Кавказе. Самый известный кромлех находится в Англии, называется Стоунхендж.

Таким образом, первобытное искусство сыграло огромную роль в истории человечества, являясь первой ступенькой его развития.

Человек приобрел власть над временем. Воображение человека воплотилось в новой форме бытия – художественной.

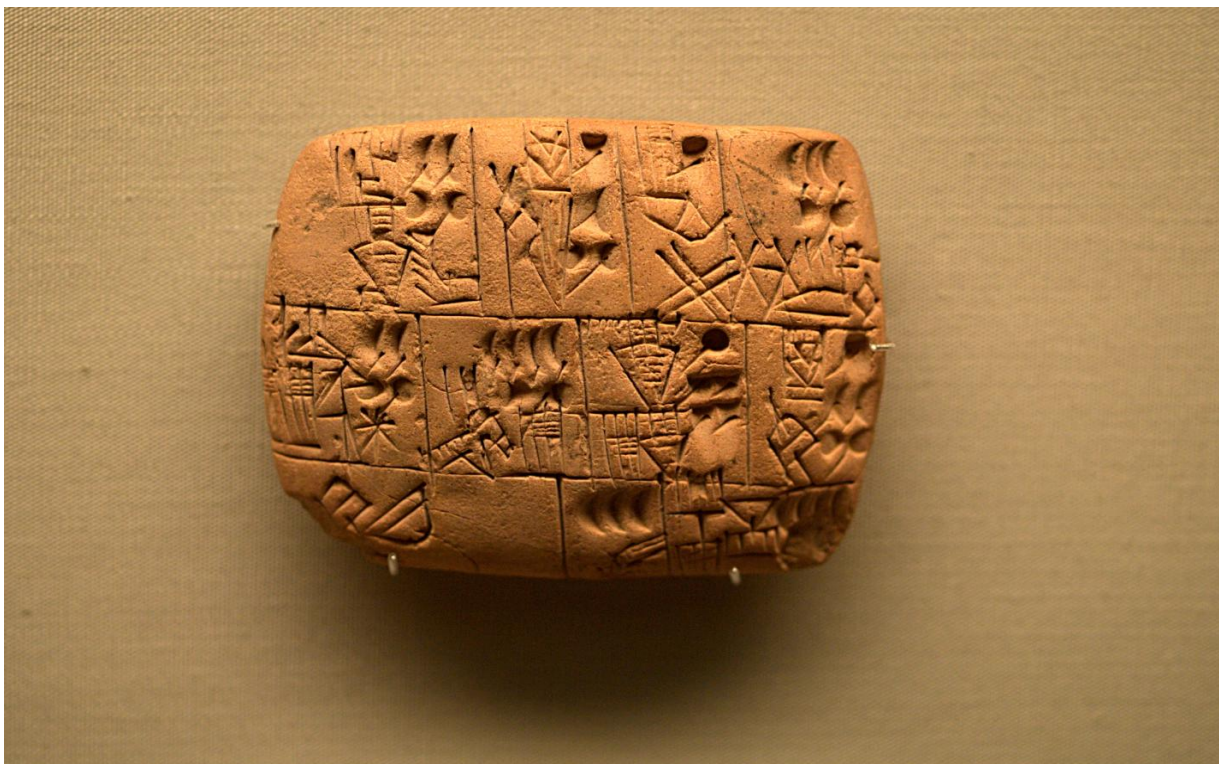
Контрольные вопросы:

1. Какова роль в возникновении искусства в истории человечества?
2. В чем особенность искусства палеолита?
3. Какие виды искусства появились в эпоху палеолита?
4. Чем отличается искусство мезолита?
5. Каковы особенности искусства эпохи неолита?
6. Что такое мегалиты?

3. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО МЕСОПОТАМИИ

Месопотамия - это греческое название Междуречья или Двуречья, страны, расположенной между реками Тигр и Евфрат, где 25 веков назад возникла древняя цивилизация, которая просуществовала до захвата Вавилона персами в 539 году н.э. Географически ближе всего к территории современного Ирана. Месопотамия – важнейший центр мировой цивилизации, где возникли первые города. На этой территории жили разные народы, сначала шумеры, затем вавилоняне, ассирийцы. Истоки этой цивилизации восходят к IV тысячелетию до н.э., когда начали возникать античные города. Долгое время этой культуре было присуще внутреннее единство, преемственность, традиции. Развитие культуры, прежде всего, связано с возникновением письменности, которая получила название клинопись.

Достижения Месопотамии были восприняты персами, греками. На рубеже IV-III тысячелетий в Шумере возникает теологическая система, которая с небольшими изменениями перешла к другим народам этого региона: бог Неба – **Ану**, бог Земли – **Энлиль**, бог воды – **Энхи или Эа**. Это божественное олицетворение стихийных сил природы. Каждый бог выполнял свои функции. Например, Энлиль был богом судьбы, создателем городов, изобретателем мотыги и плуга. Большой популярностью пользовался бог Солнца **Уту**, бог Луны – **Наннар**, богиня любви – **Инанна**, в вавилонском и ассирийском звучании – **Иштар**, бог вечно меняющейся природы **Думузи**, вавилонский вариант – **Туммуз**. Бог мудрости, счета – **Набу**. Верховным вавилонским богом постепенно стал **Мардук**. По представлениям вавилонян именно он создал Небо и Землю.

Определенных успехов жители Месопотамии достигли в познании мира. Развита была математика, которая возникла из практической необходимости измерения полей, зданий и каналов. С древнейших времен на этой территории создавались культовые башни, которые назывались зиккуратами, символизирующие восхождение к Богу. Зиккурат от вавилонского вершина горы. Зиккурат – башня, из поставленных друг на друга параллелепипедов и усеченных пирамид.

Зиккураты имели террасы, соединяемые лестницами.

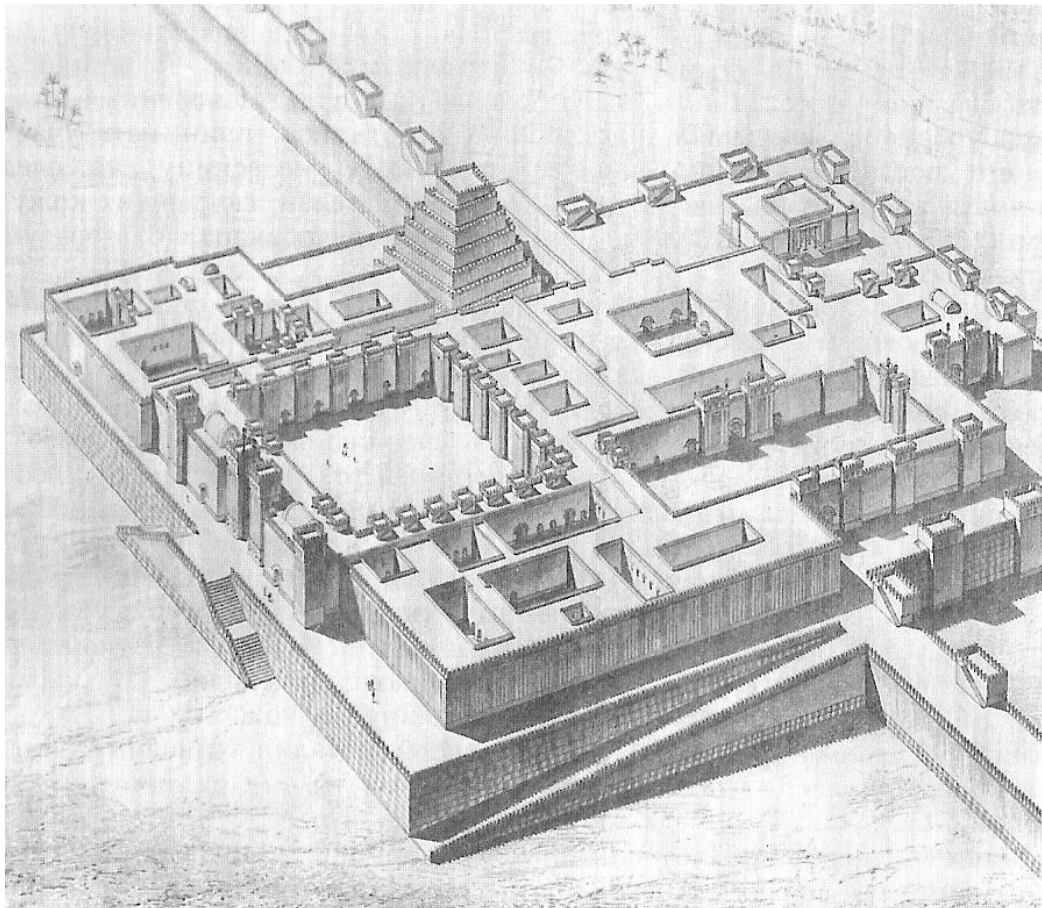
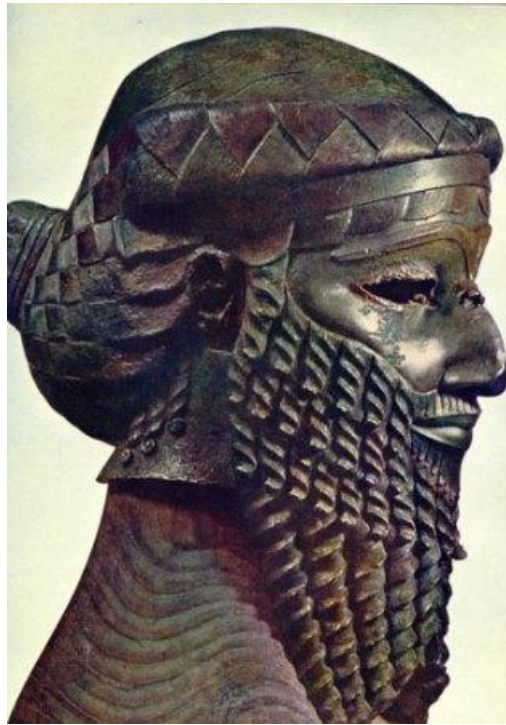

Внутри башен было много комнат, в которых жили служители культа и работники храмов. Позднее в зигкуратах располагалась администрация и архивы. Именно с них шли наблюдения за движением небесных тел, Солнцем.

В процессе наблюдений возникла астрономия, затем астрономические школы. Именно в Вавилоне определили, что солнечный год состоит из 365 дней, 5 часов, 41 минуты и 4 секунд. В III веке до н.э. сочинения астрономов стали переводить на древнегреческий язык. Были и географические знания, о чем свидетельствуют географические карты. Именно здесь появилось право, медицина.

В становлении искусства Месопотамии значительную роль сыграли традиции шумеров. В 24-22 веках до н.э. появляется скульптурный портрет. Известен портрет царя Саргона, который сумел произвести объединение страны.

От этого времени сохранились уникальные памятники культуры: огромные фигуры из мягкого камня, напоминающие быков с крыльями и головой человека. Эти статуи получили название «мамассу» или «шеду». По

представлениям того времени они защищали царя и его дворец от враждебных сил.

Археологические раскопки свидетельствуют о многочисленных фресках с изображением царей. Особого расцвета это искусство достигает в Ассирии в VIII-VI веках до н.э. Появились рельефы, которые украшали дворцовые покои. Главная тема – военные походы. Много изображений охоты, раненных животных. Сохранились картины с изображением природы.

Внушительных достижений достигло искусство создания дворцовых зданий. Самым большим городом в свое время была Ниневия, построенная на берегу реки Тигр, столица Ассирии. Город имел форму вытянутого треугольника, снабжался водой при помощи специального акведука. В столице проживало 170 тысяч жителей. В Вавилоне проживало около 200 тысяч человек. Он был перестроен при знаменитом царе Навуходоносоре. Имелись улицы в 5 и более километров. Стены домов часто доходили до 2-х метров. Богатые в среднем имели жилые помещения площадью до 1600 кв.м. Бедняки не превышали 30 кв. метров.

Самым старым городом на планете считается шумерский город Ур. Немного моложе Урук. Центром города обычно была площадь, на которой располагался храм Бога. Из-за частых наводнений здания обычно возводились на возвышенных местах. Главным строительным материалом был кирпич. Стены храмов украшались вертикальными выступами. Именно в Месопотамии впервые научились строить арки, своды, башни, купола. Самым известным зиккуратом считается Вавилонская башня. Башня состояла из нескольких башен, уменьшающихся в размерах, на самой маленькой располагалось святилище главному Богу Мардуку. Во времена Навуходоносора Вавилон имел гигантские ворота богини Иштар, которые были покрыты синими лазурными плитами.

В Вавилоне располагалось одно из чудес света – висячие сады Семирамиды.

Так звали индийскую принцессу, которая стала царицей. В Месопотамии было развито искусство **глиптики**.

Это ювелирная техника резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, кости, стеклу. Применялась при изготовлении печатей.

Вавилон был захвачен персами, что положило конец развитию древнейшей цивилизации. Богатейший духовный и материальный опыт был воспринят древними греками и вошел в сокровищницу современной цивилизации.

Контрольные вопросы:

1. Что такое Месопотамия?
2. Какие народы являются создателями культуры Месопотамии?
3. Как называется письменность данной территории?
4. Назовите особенности теологической системы.
5. Что такое зиккурат?
6. Что известно о скульптурных портретах?
7. Назовите самые известные города данной территории.
8. Что такое глиптика?

4. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Культура Китая начала складываться в глубокой древности. На этой земле сложилась одна из самых древних культур нашей цивилизации. Жизнь древнекитайских государств была очень активной. Китайцы – один из немногих народов, которые проживали на этой территории с древности. Развиваясь в пределах одной территории, народ накопил огромные художественные богатства. Активная работа китайских археологов находит все новые памятники культуры и искусства. В глубокой древности Китай сделал важнейшие естественнонаучные и технические открытия, имевшие мировое значение: вычисления движения светил, комет, составил медицинскую энциклопедию, изобрел компас, сейсмограф, чернила, создал технику получения лака, шелка, именно в Китае был накоплен опыт борьбы с наводнениями, засухой. Считается, что именно в Китае в 105 году н.э. была изобретена бумага, позднее она попала к арабам, а затем в Византию.

Древняя культура на территории Китая зародилась в эпоху неолита. В это время формируется китайское художественное мышление. Предметы эпохи неолита (керамические сосуды) были обнаружены в 1921 году в результате археологической экспедиции. Была обнаружена как ручная, так и выполненная на гончарном круге керамика. Изделия были раскрашены в различные яркие цвета: от красного до лимонно-желтого, поэтому получили название крашенная керамика. По названию местности проведения раскопок керамику стали называть «керамика типа Яньшао».

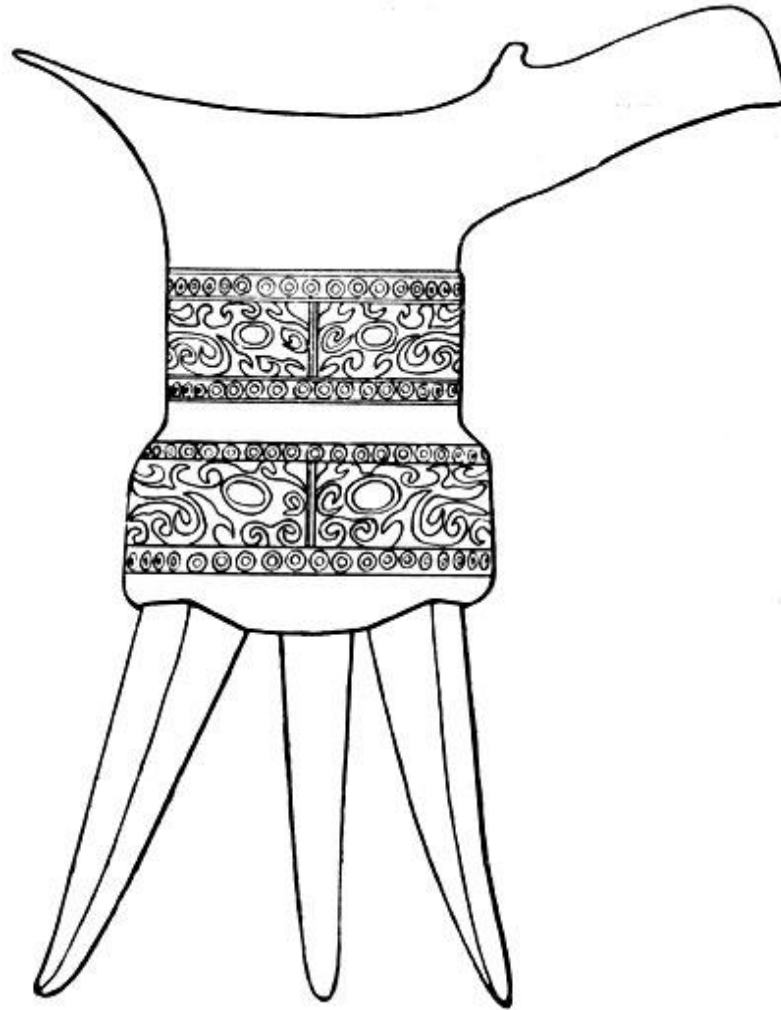
Сосуды были многофункциональны.

Рисунки имеют геометрический стиль, поэтому называют керамикой геометрического орнамента. В те времена люди читали по сосудам, как по книгам. Постепенно в геометрический язык вплетаются изображения, иероглифы.

Излюбленная тема - заклинания сил природы. Позднее появляются сосуды на ножках.

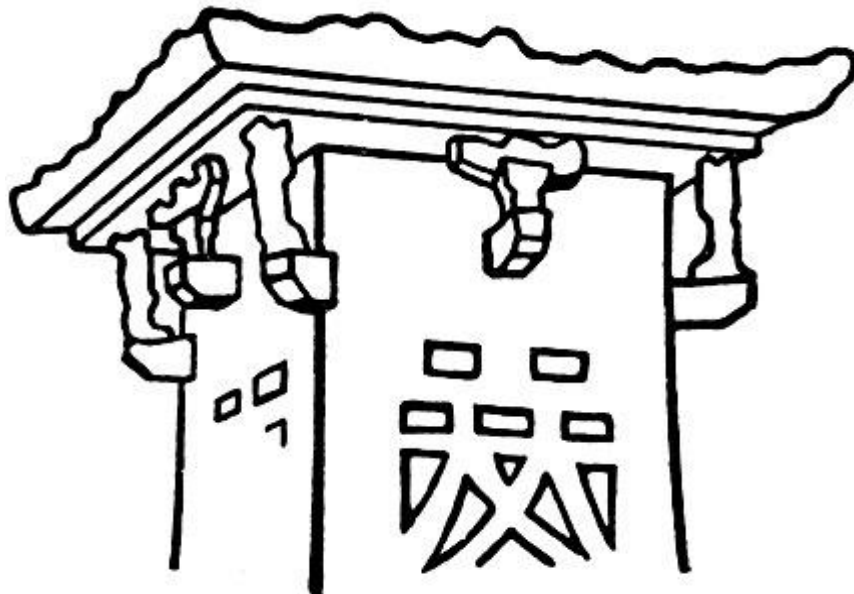
Творческая жизнь Китая стала активней ко 2 тысячелетию до н.э. Появляются первые государственные образования. В 1 тысячелетии до н.э. сформировались основные философские школы, учения, появились устойчивые архитектурные стили, скульптура, живопись., развивается шелкоткачество, Уже во 2 тысячелетии до н.э. возникла письменность, особенность которой была воспринята соседними народами. Возникает черная неорнаментная керамика. По месту раскопок называется Лунгшанская культура.

С 16 по 11 века период развития называется Шанский, так как самым развитым государством было Шан. Постепенно в Китае овладели техникой бронзового литья. Формы сосудов усложняются. Появились сосуды, расширенные книзу, полосы узора делят его на несколько частей. Мечи, ножи часто украшались изображениями драконов, составляя мелкий кружевообразный рисунок. Рукоятки часто украшались бирюзой. Можно отметить сложное погребальное искусство. Захоронения представляли собой центральную подземную камеру глубиной до 10 метров, площадью 400-500 кв. метров. Хоронили в саркофагах, инкрустированных перламутровым камнем. Внутри саркофагов найдены драгоценные камни, бронзовые

узорчатые мечи. Вход в само захоронение украшали фигурки полулюдей, полу- животных из бронзы. Много фигурок из нефрита. Изготавливали фигуры способом, который назывался литьем по восковой модели. Готовые изделия шлифовали. По китайской традиции ручки сосудов, крышки, выступы предметов имели сложную конфигурации, выражающую сложность окружающего мира. Появляется многочисленная бронзовая посуда, которая украшалась символическими рисунками. Они далеки от реальности, отличаются высокой абстрактностью. Особенно часто изображались молнии, спиральные облака, фантастические животные. Более часто драконы в облаках, что символизировало могущество природных сил. По древним китайским поверьям эти изображения имели магическое значение, помогали получать от духов хорошую погоду, урожай.

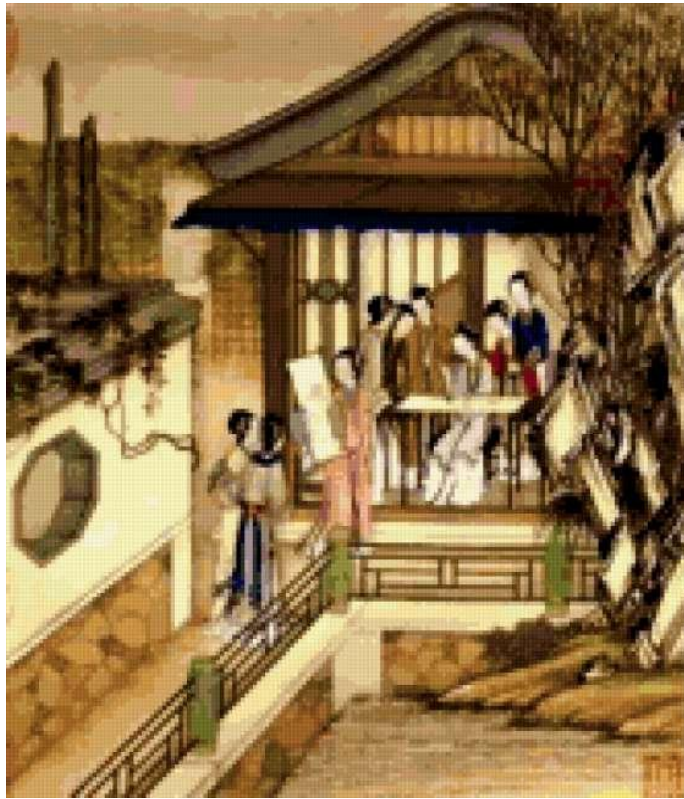
В Китае впервые в этой части мира возникли планированные города, которые также восприняли соседи. Китайские архитекторы чутко чувствовали особенности ландшафта, который в силу природных особенностей страны был сложным: горы, равнины, холмы, вовлекая здания в жизнь пространства. Часто город окружала глинобитная стена, защищавшая город от врагов и наводнений. Толщина стен доходила до 6 метров.

Следующий период в развитии Китая называется Чжаджоу, датируется с 11 по 3 века до н.э. В этот период времени окончательно складываются основные принципы китайской архитектуры. Создаются декоративные элементы китайских строений: знаменитые «летающие крыши», которые символизировали полет птицы. Для их создания создается система кронштейнов (доугуны) которые поддерживали крышу.

Сначала крыши были прямыми. Но постепенно края стали приподнимать вверх, что напоминало крылья летящей птицы, так называемые «летающие крыши». Внутренние покои украшались стенными росписями, пропитывались ароматическими благовониями. Каменные полы

инкрустировались драгоценными камнями Стены украшались стенной живописью.

Картины небольшого формата писались на шелке, веерах, бумаге. В Китае тесно связаны поэзия, живопись и письмо. Все объединяет тонкая кисточка.

Строится много фортификационных сооружений, которые позднее были соединены в Великую китайскую стену, создание которой связывают с

империей Цинь. Стена имеет многочисленные башни, расположенные на расстоянии 100-150 метров друг от друга. В этих башнях располагалась стража. Появляются двухэтажные мавзолеи.

Огромную роль в развитии культуры сыграло открытие месторождений меди и железа. Постепенно усовершенствовались ирригационные системы, в обращении появились монеты. Города Китая стали не только центрами торговли, но и получения знаний. В 7 веке до н.э. создан первый лунно-солнечный календарь, в 4 веке до н.э. создан звездный каталог.

Появляются множество изысканных предметов, предназначенных для бытовых и культовых нужд: круглые бронзовые зеркала, отполированные с одной стороны, инкрустированные серебром и золотом, украшенные лаковой росписью музыкальные инструменты, мебель, предметы из резного дерева и камня.

В Китае возникла сложная техника покрытия деревянной, холщевой или кожаной основы лаком, окрашенным соком лакового дерева. Можно говорить о появлении живописи, выделившейся в самостоятельный вид искусства в 4 веке до н.э.

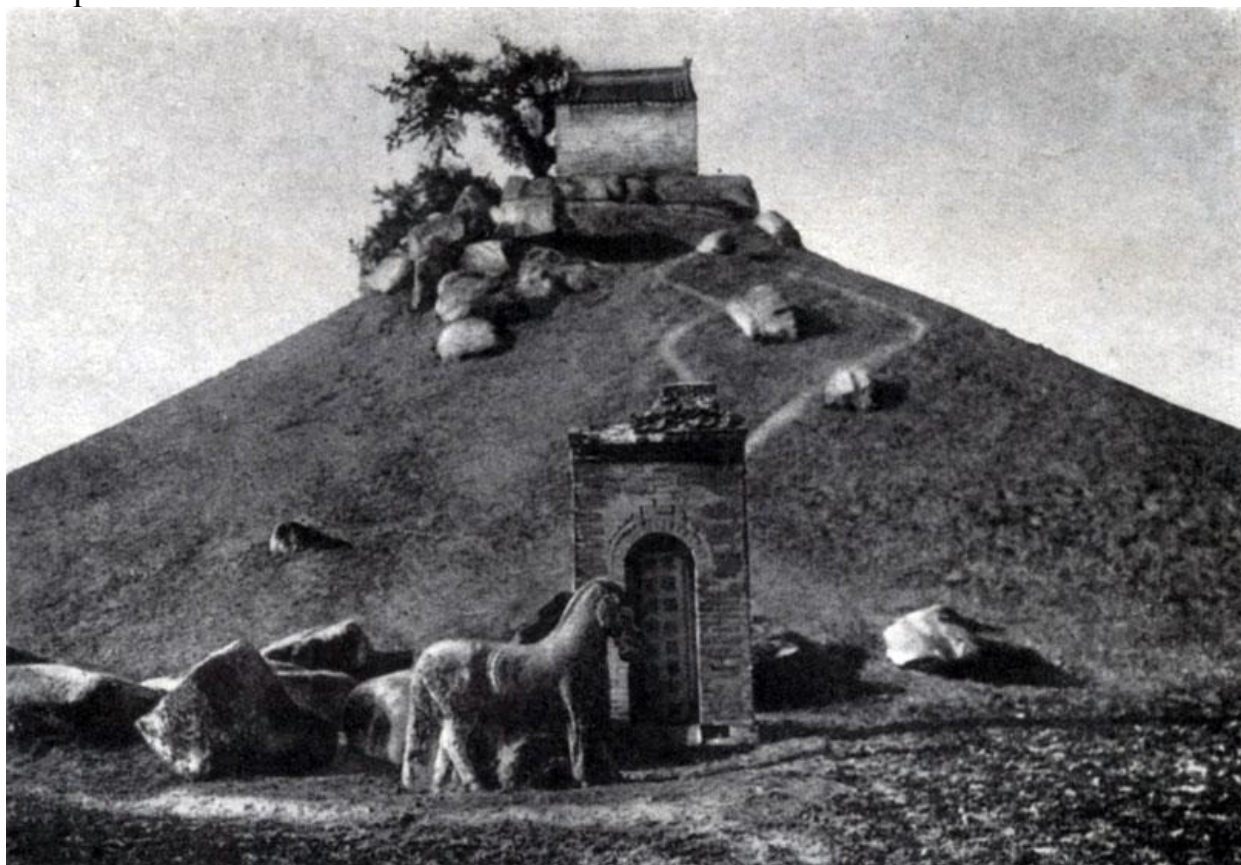
Своего наивысшего расцвета культура и искусство древнего Китая достигли в 3 веке до н.э. – 3 веке н.э. В это время разрозненные государства объединились в могущественную державу Цинь, затем Хань. Строится много дворцов, созданы сборники песен, создана музыкальная палата «Юэфу», занимавшаяся сбором песен и музыкальных произведений.

Самое крупное сооружение конца 4- 3 веков до н.э. Великая китайская стена, которая защищала северную часть страны от набегов кочевников. Высота 10 метров, ширина 5-8 метров. Она представляла собой крепость с множеством сигнальных башен, на которых в тревожные моменты зажигались огни.

Царские дворцы поражали своим величием. Так, например, дворец во времена империи Хань занимал территорию 11 километров и состоял из 43 зданий. Основным строительным материалом было дерево (редкие породы)

крыши постепенно стали делать из черепицы, украшенных на конце изображениями животных- охранителей.

Постройки богатых людей имели крытые большие ворота. Погребения состояли из большого числа комнат, вход в которые оформлялся статуями животных и каменными пилонами, которые охраняли. Иногда в погребальный комплекс входили небольшие наземные святилища – цытаны. Внутри погребения вела дверь, на которой изображались четыре сторожа по числу сторон света: тигр – запада, феникс – юга, дракон – востока, черепаха – севера.

В погребениях обнаружены модели усадеб. Стены украшены рельефами. Особенно их много сохранилось от периода империи Хань. В государстве Хань был свой историк по имени Бань Гу.

При династии Танов (7-10 вв.) появляется искусство портрета. При династии Сунн (10-11 вв.) возникают художественные академии, в которых преподается техника живописи. Создаются искусственные сады, озера, которые свидетельствуют об умениях китайского народа. При династии Юань монгольского происхождения традиции Китая сохраняются. Развивается живопись тушью и лаком. Скульптуры делаются из глины, дерева и бронзы.

Древняя китайская цивилизация помогла развитию Японии, Кореи, Монголии.

Контрольные вопросы:

1. Какие естественнонаучные и технические открытия были созданы в Древнем Китае?
2. Каковы особенности керамики типа Яньшаю?
3. Чем ознаменовано 1 тысячелетие до н.э. в развитии культуры?
4. Когда в Древнем Китае появилась письменность?
5. В чем особенность Лунгшаской керамики?
6. Каковы особенности Шанского периода развития?
7. Каковы особенности развития периода Чжанджоу?
8. Как развивалась культура Древнего Китая в империи Цинь?
9. Как развивалась культура Древнего Китая в империи Хань?
10. В чем значение Древнего Китая в развитии стран Востока?

5. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Древний Египет – это государство, которое возникло в результате объединения Верхнего и Нижнего Египта в конце 4 начале 3 тысячелетия до нашей эры. Слово «Египет» греческого происхождения и означает загадка, тайна. Египтяне называли свою страну Кемет, что означает «черная земля». Древний Египет – это цивилизация, которая существовала несколько тысячелетий. Выделено три периода в истории страны - период Древнего, Среднего и Нового царства. Особое географическое положение страны – долина великой африканской реки Нил, огражденная песками пустынь, создавало возможность избежать внешних вторжений и существовать по своим законам. Удивительная природа Египта – просторы неба, воды, диск солнца, заросли папируса, цветы лотоса – были источниками вдохновения.

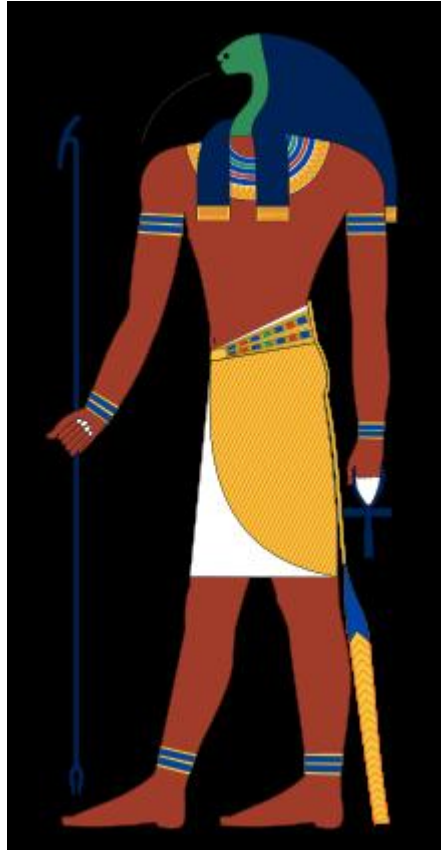

Существование страны зависело от разливов реки Нил, поэтому египтяне следили за разливами реки, положив эти наблюдения в основу календаря. Чтобы земля давала хорошие урожаи, ее надо было грамотно обрабатывать, поэтому египтяне развивали науки, создали четкую систему управления государством благодаря появлению письменности.

Все в Египте подчинялось фараону, что в переводе с греческого означает «большой дом», который был обожествлен при жизни и носил титул

«сына Солнца». Жизнь фараона подчинялась сложным ритуалам, пышность которых возрастала от того, как расширялся и богател Египет.

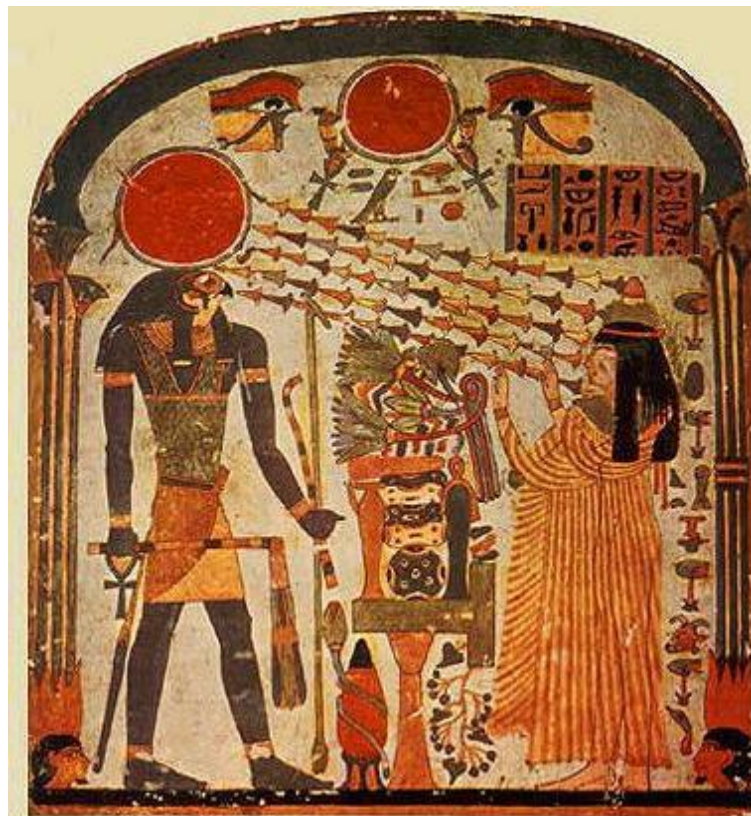
В практической и духовной жизни большую роль играла религия. Древние египтяне обожествляли силы природы, растения, птиц и животных, поклонялись множеству богов. Бог мудрости и письма Тот изображался в виде павиана,

богиня войны Сохмет имела львиную голову.

Животные считались священными, их содержали при храмах, а после смерти бальзамировали и погребали в саркофагах. Высшим культом был культ бога солнца – Ра.

Из-за этого культа была создана архитектурная форма – обелиск, которая существует до сих пор. Эта форма символизирует солнечный луч. Нил почитался как бог Хапи, податель влаги и урожая.

Очень почитался бог плодородия, умирающей и возрождающейся природы Осирис.

Богиней плодородия была его супруга Исида.

Позднее Осирис передал бразды правления своему сыну Гору и удалился вместе с Исидой в царство мертвых. Существует книга религиозных текстов «Книга мертвых», которая составлена из магических гимнов, заклинаний, которые по представлению египтян помогали умершему достигнуть царство бога Осириса. Большое значение в верованиях египтян имел заупокойный культ. Египтяне верили, что человека ждет вечная загробная жизнь, если тело человека забальзамировать, и преуспели в искусстве бальзамирования. Египтяне стремились сохранить тело, так как считали, пока тело не разрушилось, душа существует. Кроме того, человека должно было сопровождать в загробный мир все то, что окружало его в этой жизни. И чем достовернее, тщательнее это можно изобразить тем более обустроенной будет новая жизнь человека. Обустроить же новое пребывание человека было возможно при помощи искусства.

Именно религия, заупокойный культ определил особенности египетского искусства. В большей части искусство древнего Египта было обращено не к живым, а к мертвым. Произведения искусства, размещенные в гробницах, не предназначались для просмотра. Искусство помогало усопшему в его путешествии в мир вечности. Слово «художник» означало у египтян «творящий жизнь», так как именно художник обеспечивал умершему посмертное благополучие. Труд художника считался священным, ими были

часто сами жрецы. Если гимн царей начинался словами «Я разрушил...», «Я покорил...», то гимны художников «Я воздвиг...». Индивидуальной воли у художников не было, они были хранителя канонов (правил).

Основные принципы древнеегипетского искусства начали складываться в период **Древнего царства (2900 - 2270 гг. до н.э.)**. Главным городом тогда был Мемфис. Именно тогда возникла письменность, которой правил бог Тот, основы художественного творчества. Это золотой век этой цивилизации. Именно тогда появляется новый архитектурный тип гробницы – пирамида. В 28 веке до н.э. была создана первая египетская пирамида в честь фараона военачальника Джосера.

Она расположена на южной окраине Мемфисе и является центром погребального ансамбля. Сложенная из белых известковых блоков, пирамида имеет высоту 60 метров. Ее создатель архитектор Имхотеп. Именно он изобрел способ кладки. Египтяне почитали его как сына бога Птаха, покровителя искусств.

Пирамида Джосера – это мать всех египетских пирамид, в ней заложены три основных принципа построения пирамиды: *гигантские размеры, пирамидальная форма, использование камня в качестве строительного материала.*

На западном берегу реки Нил, недалеко от Каира, в Гизе, возвышаются пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена, Микерина.

Основание пирамиды имеет форму квадрата, а гладкие грани – форму равнобедренных треугольников. Величайшая пирамида – Хеопса – построена в 27 веке до н.э. , ее высота 147 метров, она составлена из блоков от 2 до 30 тонн. Ее создатель – племянник фараона – Хемиун. Вход в пирамиду находится в северной части. Он ведет в погребальную камеру. Через вентиляционную систему в пирамиду поступал сухой воздух пустыни для сохранения мумии фараона. Египтяне считали пирамиды первым чудом света. В сравнении весь архитектурный комплекс Ватикана, в который входит Собор Святого Петра, свободно поместиться в пирамиде Хеопса. Основание пирамиды в два раза превосходит по ширине Красную площадь. В архитектурный ансамбль пирамид входит и фигура Большого Сфинкса, изображение льва с человеческим лицом. Сфинкс стоит на пути к пирамиде Хефрена и считается имеет лицо фараона.

Длина сфинкса 57 метров, высота – 20 метров. Уже в древности фигура сфинкса была засыпана песком. Существует легенда, согласно которой молодой царевич будущий фараон Тутмос IV (15 век до н.э.) однажды задремал возле сфинкса после охоты и ему послышался голос гиганта, просившего освободить его от песков. Царевич исполнил его просьбу, разместив на исполине рельеф с надписью. Плита существует и сейчас. Солдаты наполеоновской армии лишили сфинкса носа, величина которого была равна среднему росту человека.

Большое развитие в период Древнего царства имеет скульптурный портрет. По представлениям египтян портрет служилместилищем души умершего. Портрет создавался по канону, который предусматривал четко разграниченные типы (идуший человек с выставленной вперед ногой, человек сидящий со скрещенными ногами, сидящий фараон). Одна из фигур получила условное название – «Статуя царского писца Каи».

Она вызвала сильное впечатление исследователей, так как имеет инкрустированные горным хрусталем глаза, очерченные черным деревом, которые выглядят как живые. Среди шедевров скульптуры Древнего царства – изваяние супружеской четы фараона Рахотепа и его жены Нофрет.

Фигуры имеют мягко моделированные объемы тела. Гармоничная раскраска – сочетание белого и желтого. Приложив руки к сердцу, устремив взоры перед собой, супруги с чистыми помыслами предстают перед лицом вечности. Постепенно сложились определенные каноны поз, цвета. Скульптуры создавались из прямоугольных блоков, а затем создавались детали. Образы были обращены к вечности, поэтому не имели ничего случайного, суетного, второстепенного. Канон определял необходимость симметрии, бесстрастность лица.

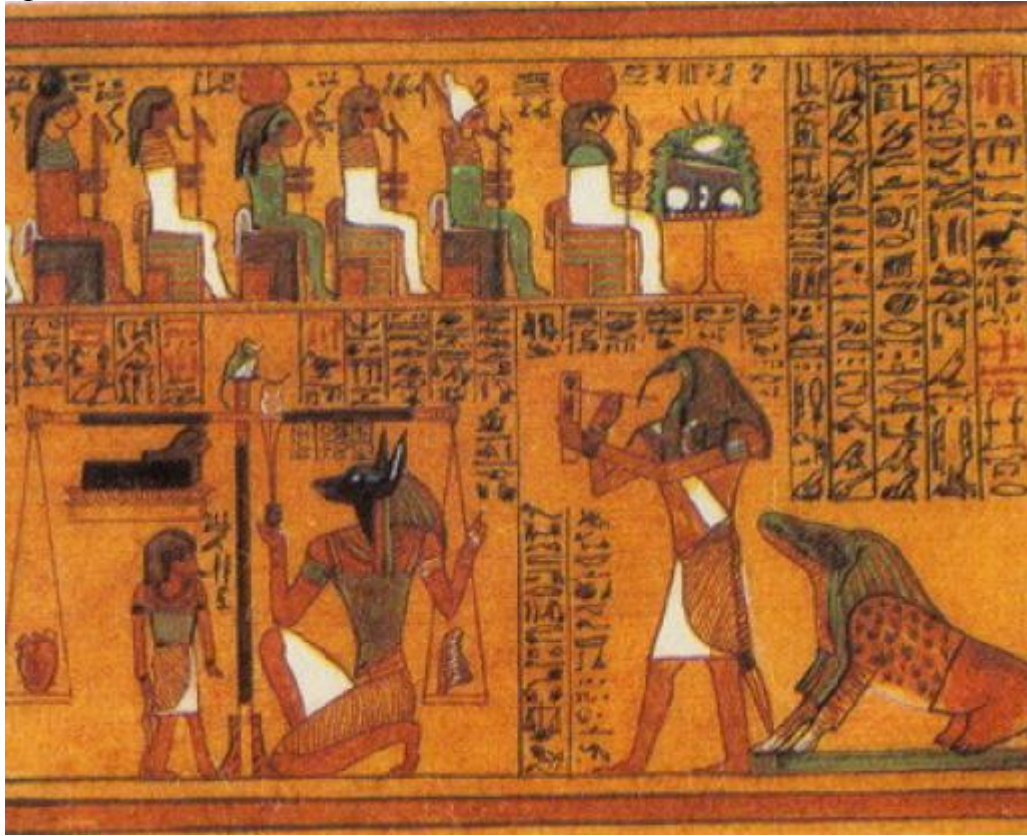
Важнейшим видом искусства был рельеф, скульптурное изображение на плоскости. Именно он позволял полностью подготовить умершего к вечной жизни. Важно было подготовить не только тело, поместить душу в скульптуру, но и окружить фараона предметами прежней жизни. Главным мотивом рельефа стал мотив шествия, когда фигуры движутся одна за другой. Классический пример такой композиции – рельеф гробницы в Саккаре. Слуги ведут быков.

В нижней части рельефа ведут гусей, журавлей. Фигуры торжественны, они идут не по двору, а движутся в вечность. Часто рельеф включал иероглифы. Рисунок и письменные обозначения в искусстве древнего Египта образуют художественный синтез. Этот синтез называется *пиктография*. Изображения для египтянина – священный знак, обладающий животворящей силой. Надпись – тоже знак. Письменность – дело жреца, служителя культа. В понимании древнего египтянина письмо – это отчасти искусство, а искусство – отчасти письмо. Этот союз позволяет закрепить в знаке жизнь.

Встречается три типа рельефа: слегка выпуклый, слегка углубленный, рельеф, находящийся на одном уровне с фоном. Иногда все три типа

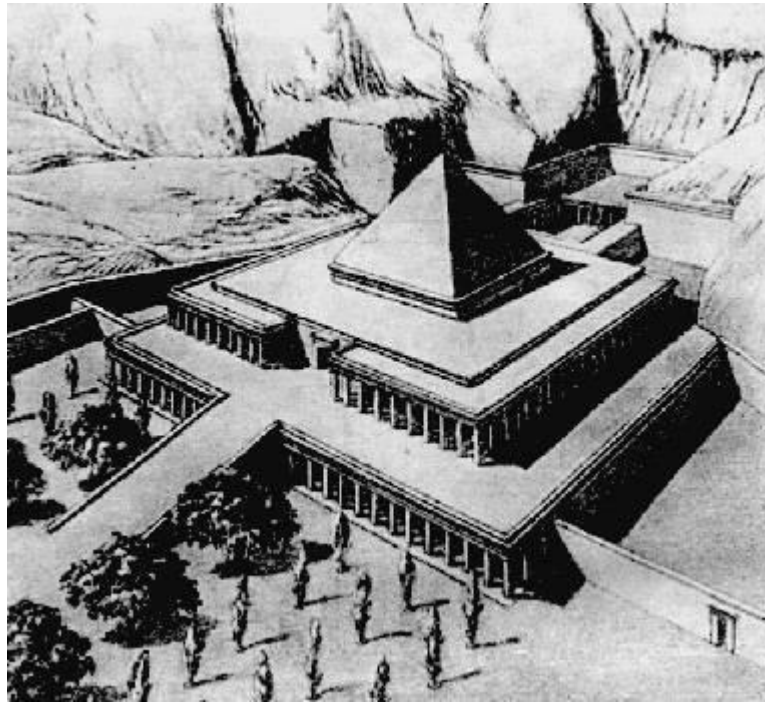
встречаются в одном рельефе. Размер рельефа – показатель значительности. Фараон всегда большого размера. Все рельефы выполнены в цвете. Преобладали сочетания желтых и коричневых красок с голубыми и зелеными – тона земли и неба Египта. В создании рельефа принимало участие несколько мастеров: сначала создавалась композиция, затем детали, потом все раскрашивалось.

В промежутке между Древним и Средним царством, последнее из которых существовало в **2100-1700 гг. до н.э.**, Египет переживал период распада на отдельные номы (области). После долгого периода смуты и распада снова Египет становится единым государством. Политический центр перемещается в город Фивы. Централизация становится не настолько абсолютной. Местные правители – номархи – стали богаче и самостоятельнее. Они постоянно присваивали себе новые привилегии, титулы. Гробницы стали скромнее.

И вовсе не напоминают пирамиды Древнего царства. Гробницы располагаются возле скал. Представляют собой скальные сооружения. В связи с этим постепенно появляются новые архитектурные формы, которые соединяют особенности пирамиды и храма, новой архитектурной формы. Такова усыпальница фараона Ментухотепа в местности Дейр-Эль-Бахри.

Это свидетельствует о том, что приближается время храмового строительства. В этих сооружениях используется мелкая пластика. Сооружения изнутри оформлены изображениями птиц и очень достоверны, хотя изображением с натуры египтяне не занимались. Египетские художники рисовали по памяти на обломках камня, на свитках папируса, на глиняные черепках, которые получили название остроконы. Египтологи называют их «листочками из блокнота», так как их найдено великое множество.

В период Среднего царства появляются статуи для всеобщего обозрения, что предполагало ответственное отношение к портретному сходству. Портрет становится более индивидуальным. Такова статуя фараона Аменхотепа III, который имел тронное имя Лабир. При нем было построено уникальное здание из множества залов и коридоров площадью 72 тысячи квадратных метров, назначение которого, не известно. Оно так сложно по планировке, что от имени фараона появилось всем знакомое слово «лабиринт».

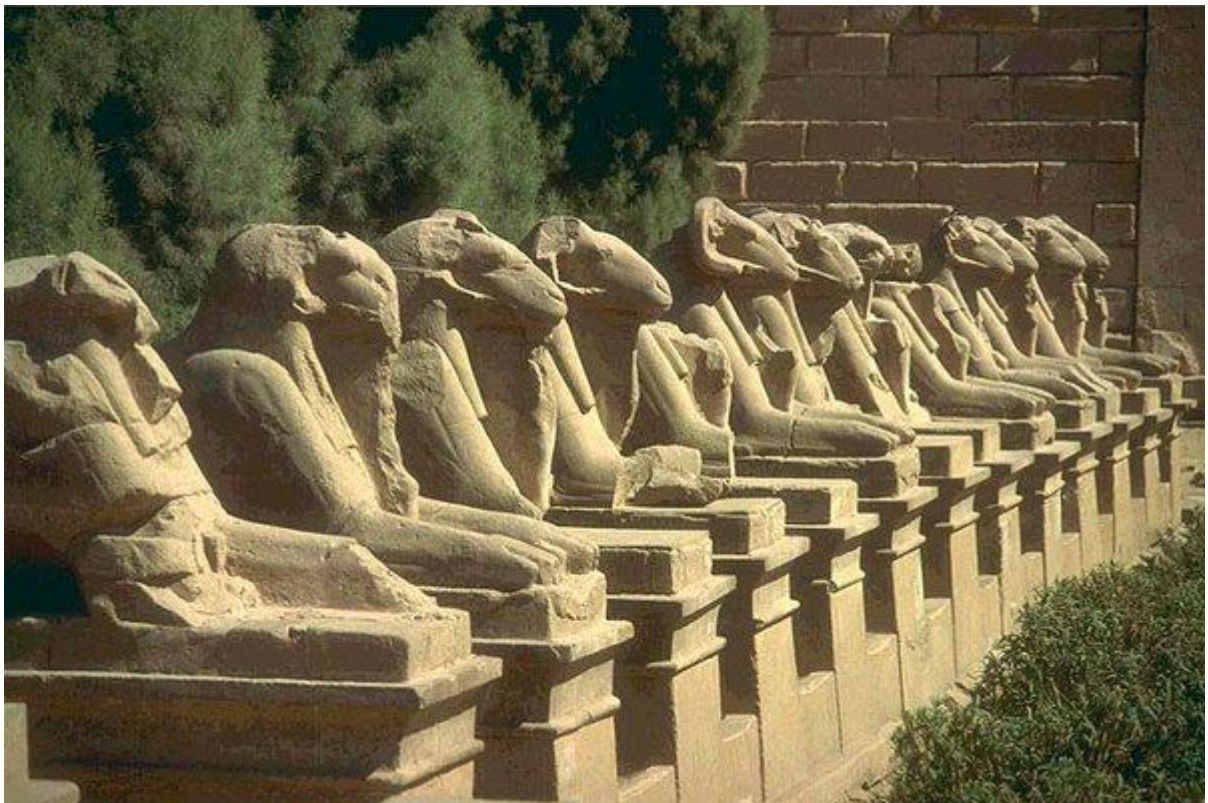
В период Среднего царства наступает время расцвета ювелирного искусства. Сохранились образцы ювелирных изделий дочери фараона Сигхатора. В прямоугольном ларце размещено бронзовое украшенное золотом, зеркальце, сосуды для благовоний, блюдечко из серебра, головной убор царевны в виде золотого обруча с изображением в центре священной кобры (урея), пояс из золотых раковин. К числу оригинальных украшений относится *пектораль, золотая нагрудная пластина*. На них часто встречается изображение жука-скарабея, символа солнца и воскрешения из мертвых.

Искусство последнего, третьего периода, который называют **Новым царством**(1555-1090 гг. до н.э.), характеризующегося подъемом египетского государства после победы над азиатскими племенами, в меньшей степени сохранилось, чем искусство Древнего царства.

Исчезли наземные гробницы – они стали таиться в ущельях. Расцветает искусство храмов. Жрецы становятся самостоятельной политической силой. Центром страны по-прежнему являются Фивы, богатый процветающий город. Фивы – это центр почитания бога Ра. Город располагался на двух берегах реки Нил. С одной стороны город живых, с другой стороны – город мертвых.

Самыми значительными храмами Нового царства считаются храмы в Луксоре и Карнаке, которые строились несколько столетий. От Луксора к Карнаку шла длинная, почти в два километра прямая магистраль – аллея сфинксов, по которой проходили религиозные церемонии. Можно сказать, что храмы в Луксоре и Карнаке, аллея сфинксов – это архитектурный комплекс, построенный для религиозных праздников.

Храм в Луксоре спроектирован архитектором Аменхотепом Младшим, вход в который украшали пилоны (колонны, в форме усеченной пирамиды).

Пилоны украшались флагами. Храмы имели колонны папирусовидной, пальмавидной и лотосовидной формы. В ритуальном зале Карнака 144 колонны.

Ствол колонны такого размера, что его обхватить могут только пять человек. Храм украшен рельефами, сюжеты которых разнообразны. Краски все более

точно передают человеческое тело. Многие рельефы посвящены праздникам. Гостей развлекают музыкой. Музыканты – мужчины и женщины – играют на мандолинах, арфах, двойных флейтах, лирах, барабанах. В руках танцующих – цветы лотоса, символа бессмертия. Колонны украшены не только рисунками, но и иероглифами. В храме много скульптур.

Замечательным памятником египетского искусства периода нового царства является храм царицы Хатшепсут,

которая царствовала в конце 16 века. Храм расположен в долине Дейр-эль – Бахри.

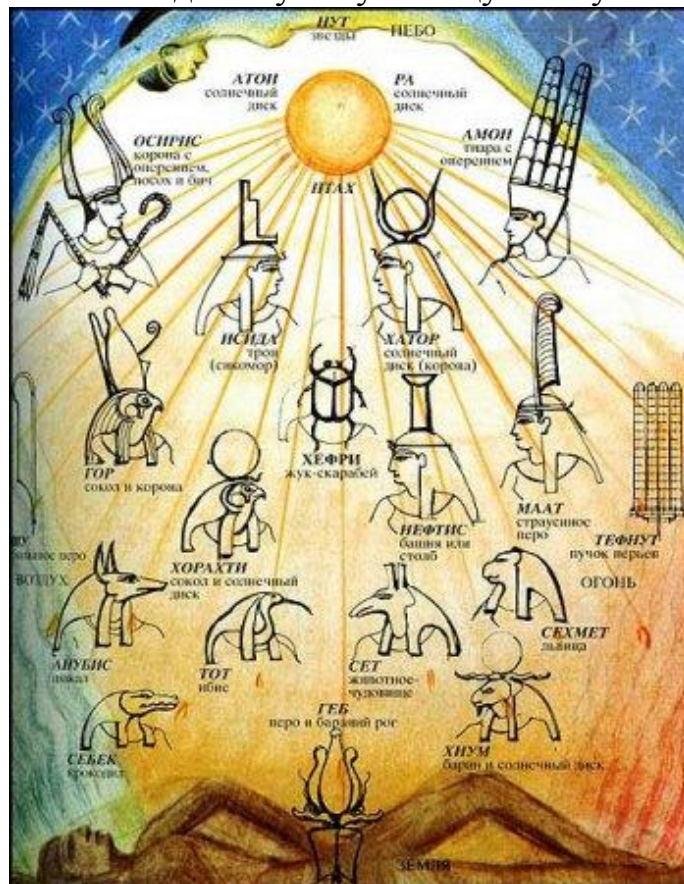
Царица не вела войн, в годы ее правления Египет процветал. Храм воздвигнул зодчий Сенмут. Он украшен колоннами, скульптурами. В храме много изображений царицы. Храм имеет искусственные террасы, имевшие искусственные пруды, возле высаживались деревья. В наше время от храма остались руины, которые поражают величием.

Рельефы нового царства более изящны, сюжеты усложняются. Художники создают сложные композиции. Все эти художественные поиски

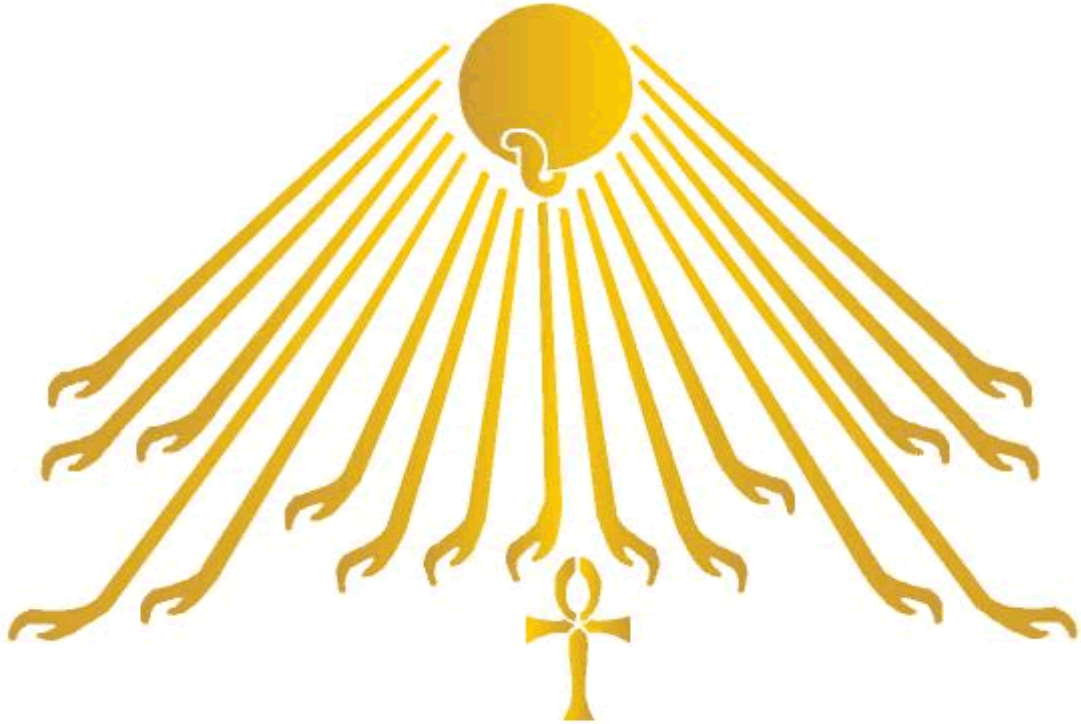
подготовили новаторский период правления фараона Аменхотепа IV, более известного как Эхнатон.

То, что сделал этот фараон особенно удивительно на фоне тысячелетий застойности египетского общества. Эхнатон единым законодательным актом отменил весь прежний пантеон богов, конфисковал имущество храмов и ввел единобожие – поклонение единому богу-солнцу Атону.

Прежний бог Ра изображался в виде тельца или барана или с головой птицы, в чем выразилось прежнее поклонение животным. Новое божество, Атон, был самым солнцем, диском, сверкающим на небе.

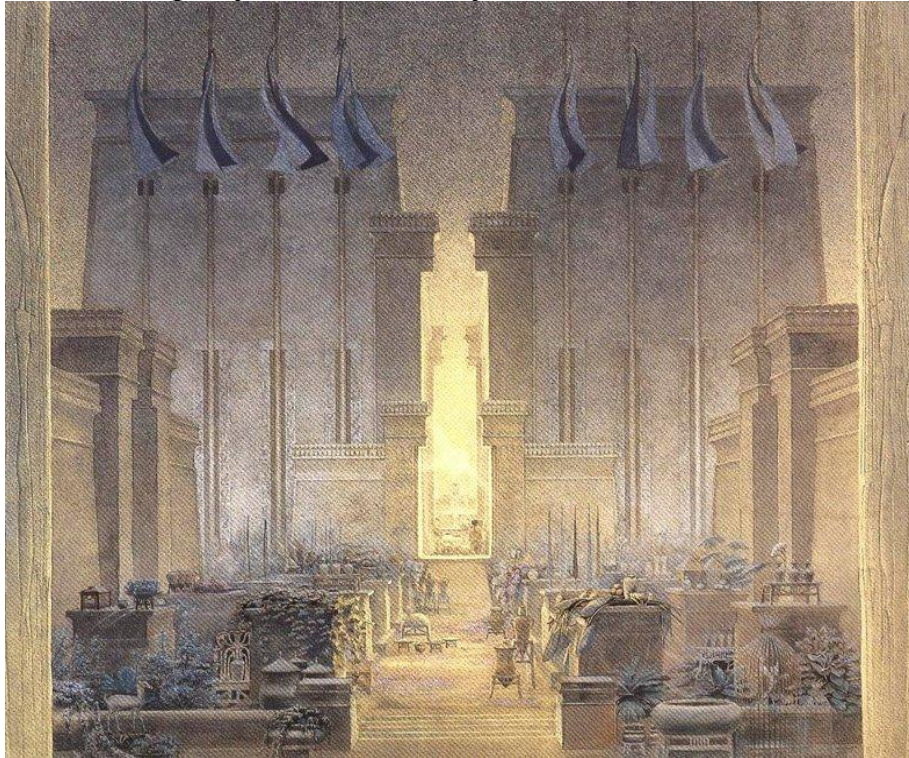

Его изображали в виде круга с лучами. Каждый луч оканчивался человеческой рукой, что символизировало дарование благ земле. Фараон выстраивает новую столицу Ахетатон, что означает «Небесный Атон» севернее Фив на восточном берегу Нила в естественной котловине.

Столица была построена в пустыне, но имела многочисленные храмы, водоемы, бассейны, сады, пруды с многочисленной рыбой. Столица впервые в египетской истории была полна жизни и больше не напоминала страну

могил. Считается, что огромное впечатление оказала на Эхнатона поездка на остров Крит, полный жизни, с которым Египет связывали торговые отношения. Свою столицу фараон любил. Ее украшал Большой дворец и храм фараона, к которому вела главная улица.

Храм делился был украшен многочисленными колоннами. А Большой дворец имел парадную и жилую части, которые соединял висячий мост. На этом мосту фараон престоивал перед подданными ровно в полдень, когда над дворцом находился диск солнца. Фараон появлялся в лучах солнца, как главное украшение праздников.

Фараон инициировал изображение природы, лирических сюжетов. Его женой была красавица Нефертити.

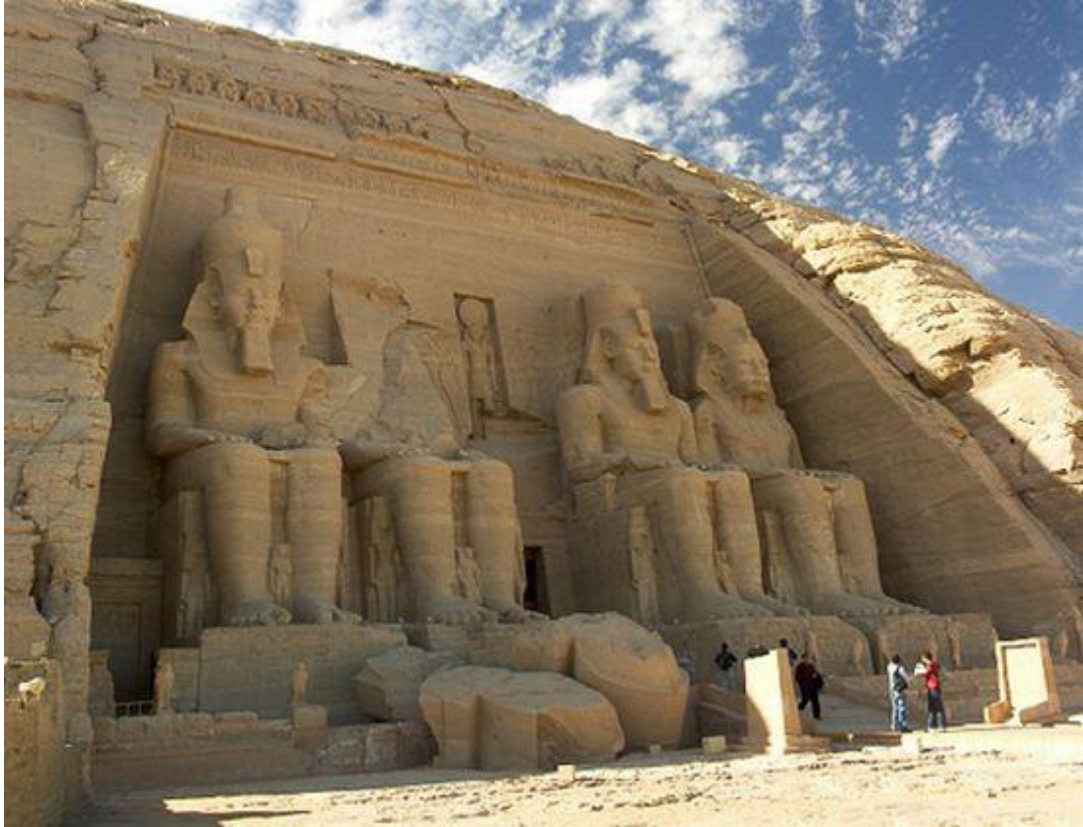

Эхнатон был примерным семьянином. И хотя он не соответствовал идеалу красоты, он требовал, чтобы его изображали таким, каков он есть. Самым известным скульптором времени правления Эхнатона был Тутмос, в мастерской которого и нашли многочисленные изображения Нефертити, ставшей эталоном античной красоты. Эхнатон правил всего 17 лет, после его смерти вернулось прежнее поклонение богам. Вскоре на престоле оказался муж его дочери, знаменитый Тутанхамон, гробница которого свидетельствует о величии египетского искусства. Открытие его гробницы произошло в 1922 году и стало сенсацией. Гробница содержала такое количество драгоценных камней, что археологам понадобилось пять лет для их разборки. Мумия Тутанхамона находилась в золотом гробу и была просто усыпана драгоценными камнями. Среди всего этого исследователи

обнаружили увядший венок из живых цветов. Среди сокровищ фараона много оказалось сосудов из алебастра. Материал полупрозрачен.

После смерти Тутанхамона в Египте воцарилась 19 династия, которая прославилась царями-завоевателями, ведущее место в ней принадлежит Рамсесу II, который является выдающимся государственным деятелем Египта. Он правил 67 лет. При нем развернулось грандиозное строительство. Был воздвигнут величественный архитектурный комплекс Рамессеум вырубленный в скале Абу-Симбел. Комплекс открывают четыре 20-ти метровые статуи фараона.

Вскоре египетское искусство затухает, сказывается его исчерпанность. Все ярче разгорается восходящее солнце Эллады.

Контрольные вопросы:

1. Что означает слово Египет?
2. Как называются периоды истории Египта?
3. В чем особенность географического расположения страны?
4. Что означает слово «фараон»?
5. Назовите главных богов Египта.
6. Почему именно религия определила особенности египетского искусства?
7. Кому принадлежит первая египетская пирамида?
8. Назовите самую высокую пирамиду.
9. Каковы основные принципы создания пирамид?
10. Что такое рельеф?
11. Что такое пиктограмма?
12. В чем особенность египетского искусства периода Среднего царства?
13. В чем состоит новаторство Эхнатона?
14. В чем причины угасания египетского искусства?

6. КРИТО-МИКЕНСКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

В истории культуры древности крито-микенское искусство занимает почетное место, хотя открыто оно было совсем недавно. Два его виднейших центра остров Крит и город Микены в Южной Греции дали название этому искусству. Это искусство включало в себя творения большого региона от Балканской Греции, островов Эгейского моря до побережья Малой Азии.

Крито-микенская цивилизация в науке имеет и другие названия: Эгейской (по названию моря), минойско-микенской по имени мифического царя острова Крит Миноса. Традиционным является название, которое было обозначено в названии темы занятия.

Творцами критской цивилизации стали люди неизвестного пока происхождения. Она зародилась около 7000 тысяч лет назад до нашей эры и стала самой древней цивилизацией в Европе. Ее достижения были подхвачены микенцами, а затем и древней греческой цивилизацией.

Из Северной Европы в Грецию пришли микенцы, став предками эллинов, древних греков. Постепенно они проникли на многие острова Эгейского моря, захватили и остров Крит, его столицу город Кносс. Долгое время микенцы жили бок об бок с критянами, пользовались услугами критских мастеров, так что в конечном счете появился некий художественный сплав.

Крито-микенский мир в течение длительного времени играл роль образцовой художественной мастерской для огромного региона. Этот мир знал письменность. К сожалению, письменность острова Крит пока не расшифрована,

архивы города Микены хранят письменные памятники, которые были расшифрованы в 50-е годы 20 века английскими учеными.

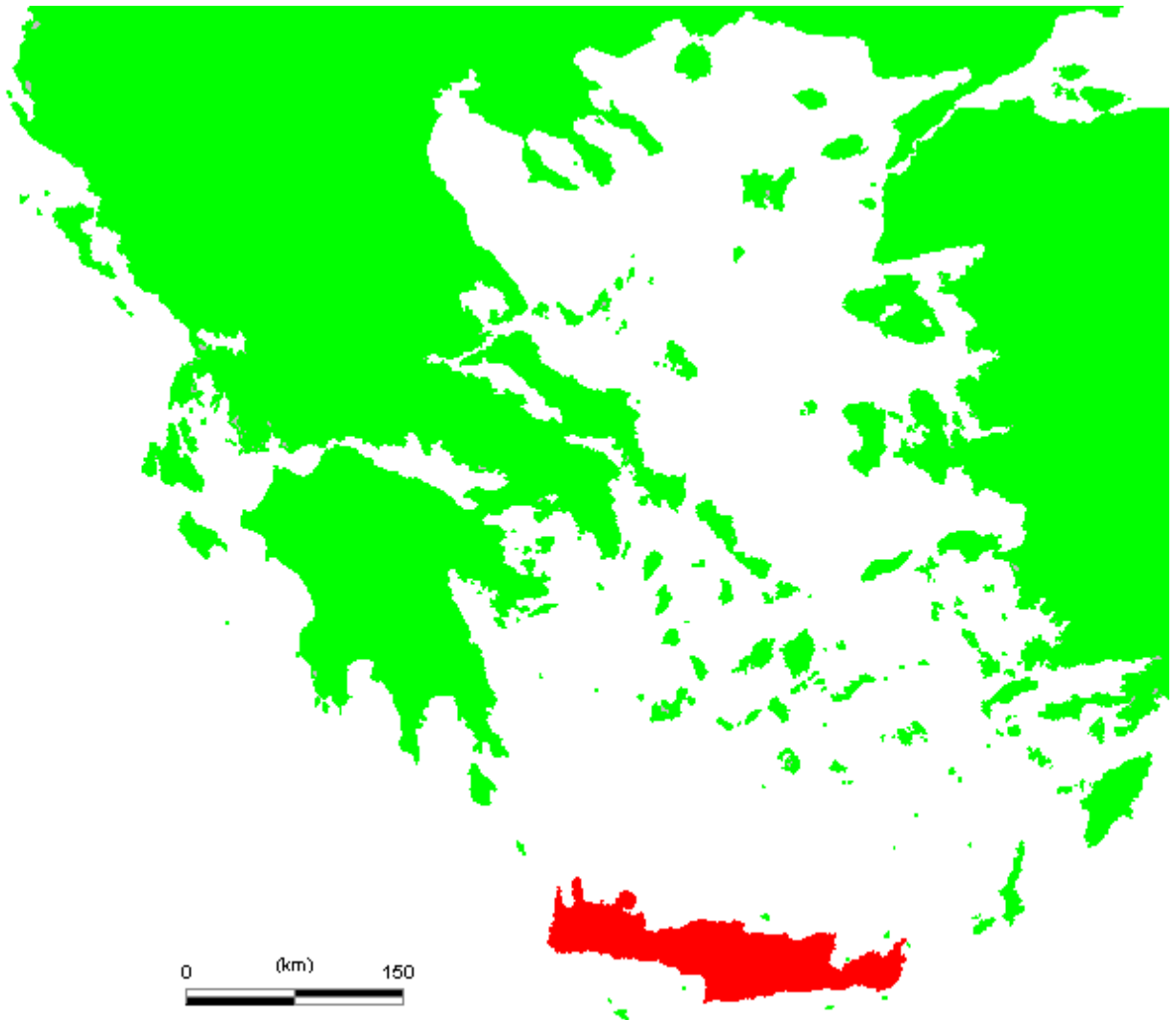
Своеобразие крито-микенской культуры состоит в особом понимании жизни природы и места в ней человека, а также в свободе обращения со старинными традициями и предписаниями религиозных обрядов.

В искусстве отразился сложный внутренний мир человека.

Без достижений крито-микенской культуры не было бы достижений древнегреческого искусства.

6.1. Искусство и культура острова Крит

Остров Крит – самый большой из греческих островов и напоминает по рельефу корабль. Он расположен на 110 км от Европейского материка, 170 км от Азии и 300 км от Африки. Омывается 4 морями.

Видимо, это и стало причиной трагедии, так как критская цивилизация погибла от извержения вулкана и мощнейшего цунами. Особенностью культуры острова Крит является строительство дворцов.

Всего их было 5 и располагались они в пяти городах. Каждый представлял большую группу построек, возведенных вокруг внутреннего двора и предназначались как для культового, так и для светского использования.

Все они сделаны из кирпича с применением камня.

Дворцы имеют значительные отличия: в одном много складских помещений, в другом - ритуальных бассейнов. Но все дворцы – это многофункциональные сооружения, которые служили и крепостью, и резиденцией правителя. Несмотря на некоторые отличия, дворцы разных городов имели общие черты:

- прямоугольную форму внутреннего двора;
- размеры внутреннего двора составляли всегда 52 метра в длину и 28 метров в ширину;
- внутренний двор всегда вытянут с севера на юг;
- каждый дворец ориентирован на священную гору, видимую из дворца;
- размеры дворца велики; они достигают 10-16 тысяч квадратных метров;
- все внутренние дворы имели колонны удивительной конфигурации, так имели утолщение кверху; колонны были деревянные на каменной основе.

Дворцы существовали пока существовали святилища, в которых обнаружены многочисленные свидетельства поклонения людей богам. Дворцы принадлежали правителям, но считались собственностью богов, почитавшихся в святилищах. Правитель, происхождение которого считалось божественным, выступал в роли супруга или сына богини. Супруга правителя обычно являлась жрицей и была главным действующим лицом сложных религиозных ритуалов. Критскую богиню могла олицетворять гора или дерево на горе. Она не являлась конкретным лицом, а представляла вселенский символ.

Самый большой дворец был расположен в городе Кносс и потому называется Кносским. Он имел несколько этажей. В подземной части были расположены хозяйственные постройки. Парадные залы находились на втором этаже. Этажей в некоторых частях дворца могло быть и больше. Свет в помещение попадал через отверстие в потолке, проемов в стенах, которые мы называем окнами, не было. Была система канализации, критяне знали водопровод, который состоял из глиняных труб. Ко дворцу прилегалo открытое пространство, вымощенный двор для культовых обрядов и зрелищная площадка, старейшая театральная сцена в Европе.

На Крите была развитая сеть дорог. Самая знаменитая дорога называлась Царской и соединяла царский дворец и его виллу.

Критяне по особенному воспринимали природу. В их жизни природа – деревья, цветы – играли необыкновенно большую роль. Без них не мыслилась жизнь человека. Природа воспринималось как вечное начало, божественное, человек же в природе был гостем. Именно поэтому вместо богов критяне изображали природу и поклонялись ей. Священными символами их религии были бык, змея, двойные рога. Они восхищались видимой красотой, обожествляли цветы, деревья. Высший смысл жизни видели в красоте.

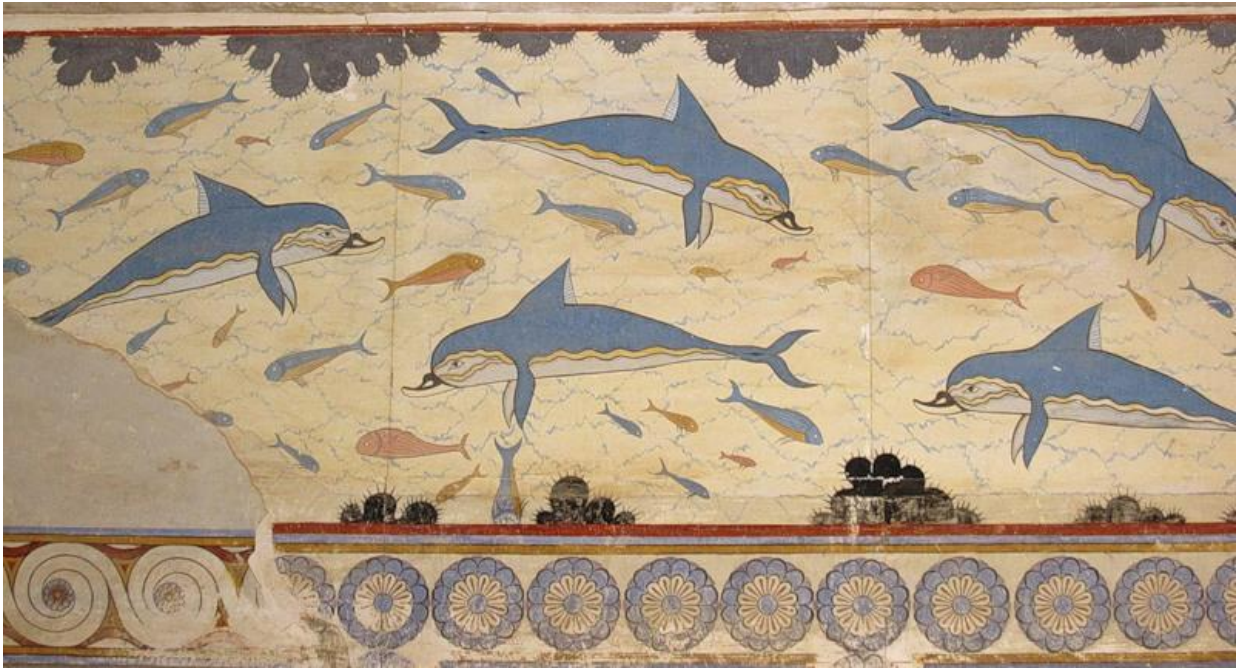
Человек же соприкасался с божеством во время религиозного обряда. Ученым удалось воспроизвести один из важнейших критских ритуалов – богоявление. Он совершался в Тронном зале дворца. Трон включался в нарисованную на стене средy и принадлежал богине. Она появлялась из смежной с тронным залом комнаты в специальном наряде после совершения ритуального омовения. Омовение совершалось в ритуальном бассейне, расположенном рядом. Тронный зал украшался светильниками, предметами мелкой пластики. Звучала музыка. Таким образом, все виды критского искусства были задействованы в ритуале и производили сильнейшее впечатление на зрителей.

А главным действующим лицом была обычно супруга правителя. Женщины вообще играли значительную роль в жизни Крита, так как критяне понимали ведущую роль женского начала в жизни природы. Именно поэтому женщины принимали активное участие в ритуалах, в собраниях жителей острова, спортивных состязаниях.

Стены дворцов украшались фресками. Критское искусство фресок было динамичным, живым, ярким. Они любили все показывать в динамике, так как динамичной была сама природа, которой присуще сменяемость времен года. Известны фрески с изображением людей. Чаще всего в профиль. Иногда в полный рост, иногда изображена только голова, что удивительно для древнего искусства.

Принципу движения подчинялась и планировка дворцов. Во дворце возникают темные и светлые пространства, маленькие и большие залы, ванне комнаты, бассейны, гимнастические залы. Расположение комнат напоминает движение по морю (цивилизация острова Крит была морской). Посетителя как бы раскачивало из одной стороны в другую, что соответствовало представлению критянок о мире. Ученые это называют эффектом *красочного перетекания*.

На Крите не обнаружены скульптуры. Нет храмов. Есть вазы больших размеров с геометрическим рисунком.

6.2. Микенское искусство

Микены – это название города и название государства материковой Греции, которое завоевало остров Крит, после чего начинается взаимодействие двух культур, приведшее к расцвету культуры и искусства данной территории. Микены были расположены в 90 километрах от Афин.

Микенское искусство отражает замкнутый воинственный характер микенцев.

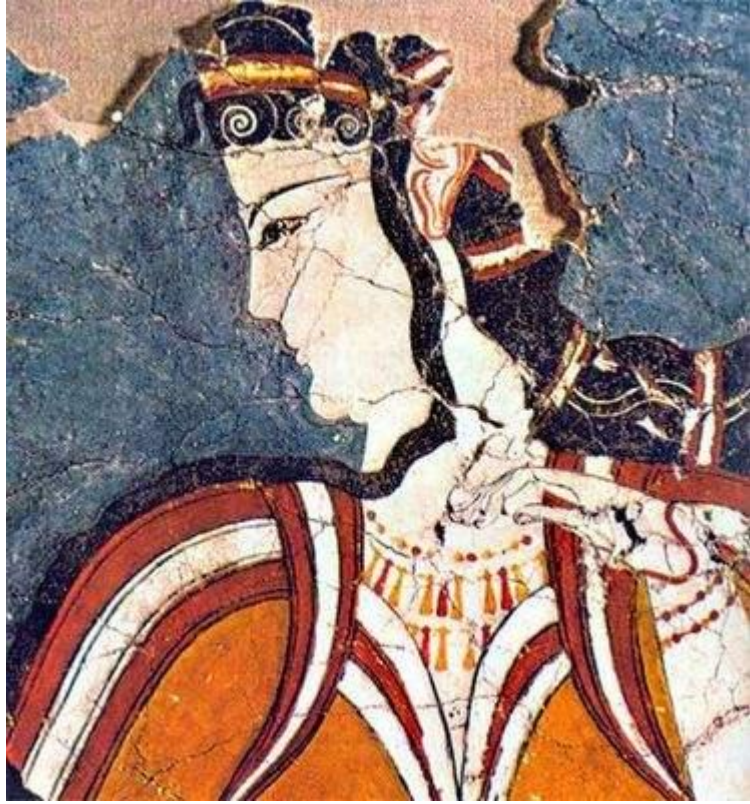
Для мест своего обитания они выбирали уединенные места высоко в горах. Города обносили стенами, которые превращали их в настоящие твердыни.

Некоторые стены имели толщину 17 метров. Город делился на верхнюю и нижнюю части. Верхняя – акрополь – служила пристанищем для знати; нижняя – для обычных людей. Формы построек были просты и строги и не напоминали лабиринтов. Дворцовое здание было замкнутым, ориентированным на стороны света, не имело внутреннего двора, как на острове Крит. Оно делилось на три основных помещения, нанизанных на одну ось. Сначала посетитель входил в преддверие, своеобразный вестибюль, далее следовал центральный зал с очагом по середине, вытяжным отверстием в потолке дыма и тронем у правой боковой стены. Именно здесь происходили все важнейшие события: праздники, военные советы. Следующее помещение служило хранилищем дворцовой казны или ритуальных предметов.

Некоторые города имели по два дворца – большой и малый. Их назначение пока неизвестно. Предположительно, большой дворец предназначался для царя, малый – для царицы. Несмотря на внешнюю простоту, дворцы были роскошно отделаны. Полы были расписаны шахматным орнаментом и фигурами морских обитателей. Фрески изображают как настоящих, так и мифических животных. Фон обычно одноцветный, не несет никакой дополнительной информации. Персонажи – воины, охотники – нарисованы застывшими, и в этом проигрывают фигурам из фресок острова Крит. В силу того, что в жизни города Микены большое место принадлежало мужчине, главным персонажем фресок является мужчина. Изображения статичны. И это является выражением того, что мир живет по строго установленным законам, в основе которого не воображение, а сила интеллекта.

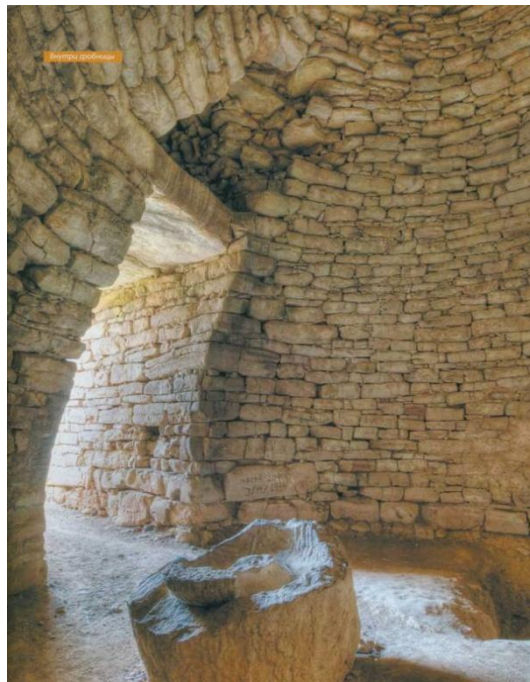
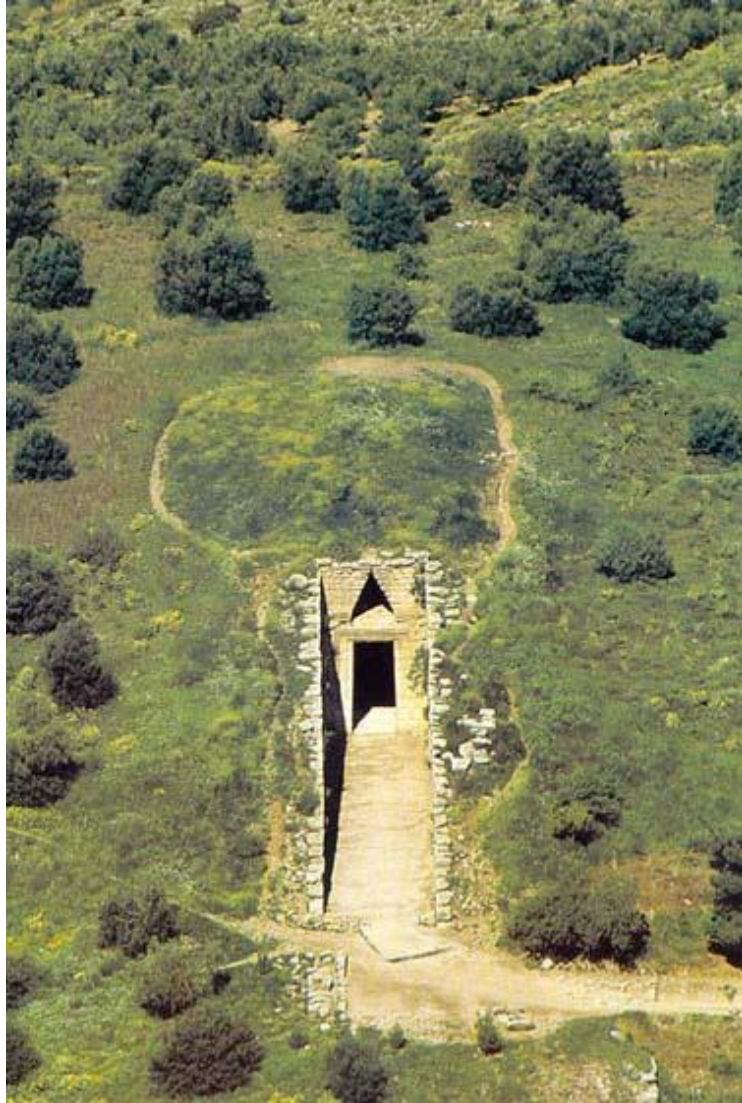

К числу самых сильных проявлений микенского духа принадлежат памятники погребального искусства. Рядом с царским дворцом находился царский некрополь.

Некрополь хранил все богатства микенских царей. Сохранились царские погребальные маски, сделанные из золота.

Их предназначение – сохранить нетленными лица микенских царей. У женщин маски были заменены диадемами. Видимо, диадемы одевались на высокие шапки, так как диадемы расположены на широких лентах. В захоронении много сосудов из серебра, золота и электры (сплава золота и серебра), перстней, кинжалов. Некоторые сосуды имеют форму рога или быка. Считалось, что они залог того, что умершие возродятся к новой жизни. Захоронения микенцев до 16 века до н.э. представляли собой грубые земляные шахты, а после 14 века до н.э. стали представлять собой величественные толосы, круглые гробницы. Купол украшался серебром или золотом: он имитировал небесный свод. К гробнице вел длинный узкий коридор – дромос. Вход был выполнен в форме портала, украшенного полуколоннами, аттиком и карнизом, который предохранял портал от дождя. Перед порталом найдены фрагменты чаш, оставшихся от тризны, поминального пира. Все выше перечисленное свидетельствует о том, что у микенцев существовала культура поминального обряда.

Другим легендарным городом микенского мира был город Тиринф,

который известен как родина Геракла. Город славился дворцом, стены которого были украшены изображениями сфинксов, львов. На одной из стен было изображение процессии, несущей жертвенного быка. Фигурки людей намного изображены мельче, чем фигура быка. Известна фреска «Орфей» на которой изображен маленький музыкант и голубь огромного размера. На фреске нарушена соразмерность вещей. Искусствоведы считают, что голубь символизирует небесное существо, которое важнее человека. Отсутствует пейзаж, природа, столь любимая критянами. Много изображений охотников, воинов. Все фигуры застывшие. Возникает ощущение того, что художники на острове Крит были более совершенными. Здесь побеждает сила.

Жизнь в этой части мира постепенно начала угасать в 13-11 веках до н.э. Этот кризис ощущается во всем: отсутствии поздних построек, богатств прежнего периода, определенной усталости искусства, выразившийся в отсутствии новых сюжетов. Около 1250-1190 гг. до н.э. произошла катастрофа, и этот мир остался только в произведениях Гомера, устной традиции народов, населявших данную территорию в более поздние периоды.

Контрольные вопросы:

1. Какие названия имеет крито-микенская цивилизация и почему?
2. Каково место этой цивилизации в античном мире?
3. В чем своеобразие критского искусства?
4. В чем особенность микенского искусства?
5. Какие виды искусства были развиты на Крите?
6. Почему жилища критян и микенцев отличаются друг от друга?
7. Каковы признаки кризиса крито-микенской культуры?

7. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ЭЛЛАДЫ

Искусство Древней Эллады охватывает период с 8 века до н.э. до 1 века нашей эры. Эллада – название Греции на древнегреческом языке. Эллины – самоназвание древних греков.

Искусство Древней Греции – одно из самых значительных в мировой художественной культуре и называется античным.

Античное искусство – это искусство Древней Греции и Рима, а также стран, которые развивались в контакте с названными цивилизациями. Античное от латинского слова «антикус», что означает древний. В эпоху Возрождения произведения искусства древних греков стали называть классическими, то есть непревзойденными.

В Древней Греции было создано совершенное по форме искусство, выражающее общечеловеческие ценности, поэтому оно было близко не только одним эллинам, а и другим народам античного мира, эпохи Возрождения и нового времени. В то время как произведения искусства Древнего Египта выражали умонастроения и идеалы только своего народа.

Как древние греки сумели это сделать, остается тайной. Однако красота и глубокий смысл их созданий продолжают пленять мир.

Древнегреческое искусство выросло на крито-микенских корнях, создав на их основе новую художественную традицию. После так называемых «темных веков», длившихся с заката микенского искусства до 8 века до н.э. началось стремительное греческое Возрождение, которое подготовило почву для дальнейшего развития искусства.

На пути своего развития это искусство миновало несколько фаз:

- Геометрику (8 век до н.э.);
- Архаику (7-6 века до н.э.);
- Классику, которая имеет три стадии:
 - раннюю (490-450 гг.);
 - высокую (450-400 гг.);
 - позднюю (400-323 гг.).

7.1. Геометрика

Эпоха **геометрики** долгое время недооценивалась учеными, так как основой данного периода в развитии стали схематические бронзовые статуетки и большие расписные сосуды. В росписях преобладал геометрический стиль, названный так по четким, логическим формам основных декоративных приемов: ромба, квадрата, круга, зигзага, прямоугольника. В данном стиле выполнялись произведения искусства на большой территории от острова Феры до города Афины. Каждый сосуд содержит огромную информацию о мире, закодированную как во внешней форме сосуда, так и в росписи. Каждый знак росписи содержит деталь обозначения и имеет символическое значение. Для нанесения изображения использовались циркуль и линейка. Постепенно формируются новые узоры – меандр, зубец, волна, сетка. Язык

геометрических символов – универсальное явление, появляющееся у разных народов в переходные периоды истории. Связующим звеном для передачи информации стала керамика, из которой создавались вазы. Изучается искусство гончарного круга. Росписи на вазах покрывают коричневым лаком, в который позднее добавляют пурпур и белила. Для изображения человека используется древнеегипетский канон. Из ваз создают целые композиции. Форма ваз становится все монументальнее и строже. Декор от схематической волнистой горизонтали, представляющей первооснову мира – воду, переходит все к более сложным образам. Мастера геометрической эпохи опирались на две мощные традиции: на критскую силу чувств и микенскую силу разума. Этот стиль передает амфора.

Высота ее часто полтора метра, то есть близка к росту человека и схематически передает человеческий образ. Интересно, что именно большие амфоры участвовали в захоронении в качестве надгробия. Такая ритуальная амфора играла роль алтаря и была связана с малой амфорой, расположенной в самом захоронении. В дни памяти в верхний сосуд наливался ритуальный напиток – мед, разведенный с водой, поступающий внутрь захоронения в малую амфору через специальные соединения. Впервые загробный мир был четко отделен от земного, чего не было в крито-микенскую эпоху, тем более в Египте, где искусство всегда оставалось в большей степени загробным. Особенностью всех сосудов была необыкновенная их устойчивость, несмотря на большие размеры, что стало основным качеством архитектуры, которая зародилась тоже в 8 веке до н.э.

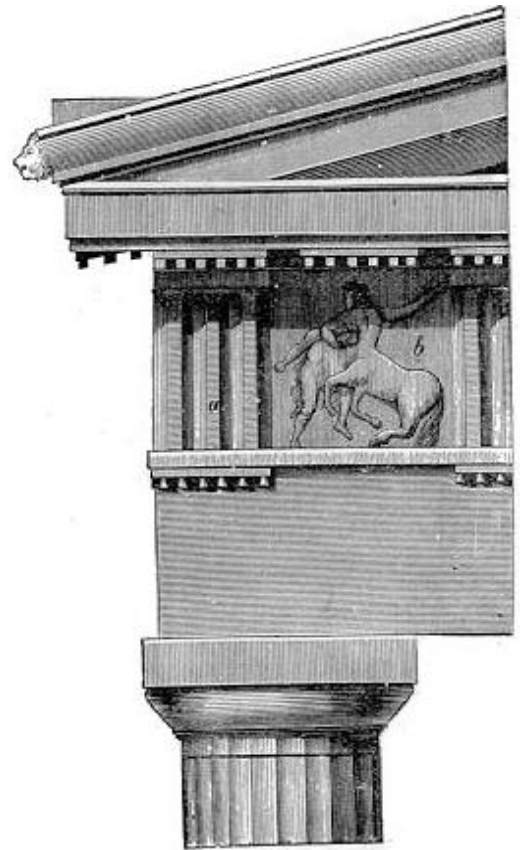
Наступает великий момент общественного обновления. Постепенно складываются такие общественные отношения, которые способствуют экономическому и политическому процветанию. Позитивные политические изменения – победа демократической формы управления – расширила возможности для духовного развития общества. Важнейшим стимулом позитивного государственного развития стала победа греческого народа над персидской монархией. В обществе возникло ощущение, что их победа выражает разлитую в космосе гармонию, являясь естественным достоянием целого народа. Свободнорожденные граждане города Афины в день своего 18-летия клялись о своем гражданственно-нравственном поведении при свидетельстве богов. Усиливается единение граждан города Афины в совместном шествии в честь богини Афины, покровительницы города.

У греков возникло особое мироощущение, которое и подарило миру необыкновенное по форме и содержанию искусство. Сознание греков было воспитано на основе мифов, в которых в особой образно-поэтической форме объяснялся мир, существование человека в нем. Они раскрыли красоту реального человека, основным содержанием искусства стал человек.

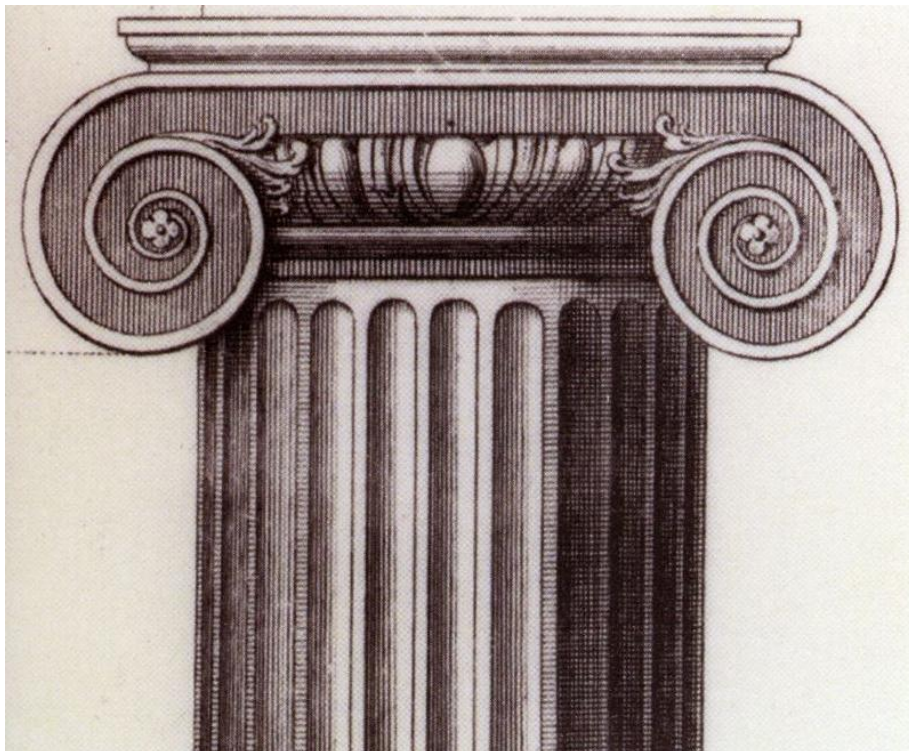
Таким образом, искусство Древней Греции было жизнеутверждающим, сыграло огромную роль для развития мировой художественной культуры.

7.2. Архаика

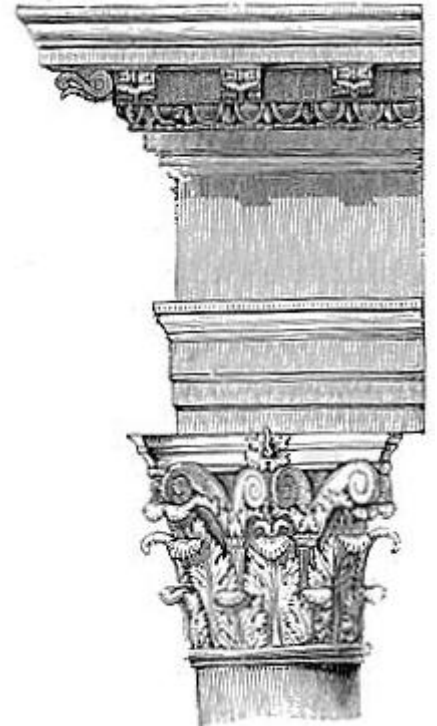
Наступает период, который получил название **архаика**. Возникает тип архитектурного сооружения, который стал называться храмом. Здание напоминало критский прямоугольный дворец с колоннами. Геометрика научила древних художников мыслить логически, архаика продвинулась дальше, создав единый архитектурный язык – ордерную систему. Ордер от латинского слова «порядок». Самой древней разновидностью ордера является дорический или дорика. Назван по имени греческого племени – дорийцев. Дорика – это суровый мужской стиль, поэтому в нем колонны широкие, низкие, декор отсутствует.

Другой стиль получил название ионический или ионика по названию другого греческого племени – ионийцы. Ионический стиль – изящный, легкий, женский, поэтому колонны более высокие, изящные, появляется декор.

Позднее появляется третий стиль – коринфский по названию греческого города Коринфа. Этот стиль еще называют девичий, так как декор напоминает девичьи кудри.

Зодчие выбирали стиль в зависимости от пола божества, которому принадлежал храм. В эпоху архаики был построен прекрасный храм богу Зевсу в Олимпии, при использовании дорического стиля,

а в Дельфах (город был основан критянами) богу Аполлону, Гере тоже в Олимпии. Эти храмы играли роль святилищ в жизни города и постепенно превращались в крупные культурные центры. Греческие мастера умели вписывать здания в ландшафт. Здания строились на возвышенностях, у излучин рек, на опушках леса в зависимости от функциональных особенностей зданий.

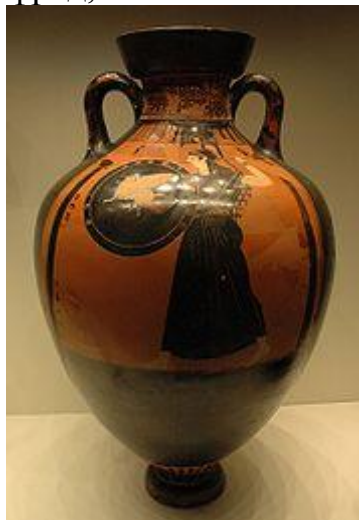
Однако самым развитым видом искусства по-прежнему была вазапись. Были созданы тысячи мастерских по изготовлению ваз самой разной формы. Вазы создавались из красивой глины, украшались изображениями животных росписями на мифологические темы. Работа художников очень ценилась. И в моду вошел обычай, согласно которому гончар, художник ставили на вазе свои автографы. Сначала центром вазаписи был город Коринф, а затем им стали Афины. Для Афин характерен чернофигурный стиль. Вазы покрывались удивительным лаком и были очень красивы. Среди всех сосудов ценились особенно амфоры. Украшалось самое широкое место, которое называлось клеймо. Самыми выдающимися мастерами этого периода были Евфроний и Евтимид.

7.3. Классика

Особого расцвета ва­зо­пись достигла в период **ранней класси­ки**. Этот период еще называется периодом строгого стиля в искусстве ва­зо­писи, при котором изображение должно было показать красоту грека, его правильные черты лица, его умение скрывать эмоции. В этот период появились новые выдающиеся художники: Клеоф­рад,

Онисим, Бриг. В 60-е годы 5 века был заново отстроен храм Зевса в Олимпии, откуда и пошли Олимпийские игры. Фронтоны, украшающие здание, оформлены скульптурными группами, полными спокойствия и мужественности.

В этом же строгом стиле работал и скульптор Мирон. Одной из самых известных его произведений является скульптура «Дискобол», сохранившаяся только в римской копии.

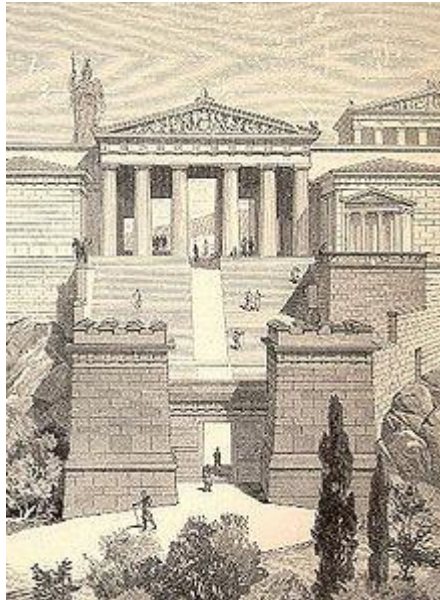

Работа сделана из бронзы. Фигура дискобола знаменита своим замыслом: он неподвижен, но находится в движении. Другой известной работой скульптора является скульптура «Афина», взятая из группы «Афина и Марсий», которого богиня наказала за то, что лесной бог Марсий поднял ее тростниковую флейту, которую она выбросила за то, что игра на ней исказила черты ее лица.

В середине 5 века Древняя Греция вступает в самый свой яркий период. Наступает время **высокой классики**. В стране отстраиваются города, появляются величественные храмы, общественные здания. В Афинах правит выдающийся государственный деятель Перикл,

высокообразованный человек, который объединил вокруг себя лучшие умы Эллады. Заново был отстроен Афинский акрополь (возвышенное укрепленное место в греческом городе). Строительство акрополя было поручено выдающемуся архитектору Мнесиклу, украшение скульптору Фидию. Акрополь стал сосредоточением всех святынь города. При Перикле акрополь стал уникальным архитектурным комплексом. Были созданы пропилеи – монументальные входные ворота.

Вход был создан в виде ионического портика. При входе стояли статуи богов-охранителей – Гермеса (бога торговли и путешественников) и Гекаты (трехкрылой богини ночи). К парадному входу примыкало здание картинной галереи (пинакотеки), где размещались изображения важнейших мифологических героев. Рядом приютился храм Ники Аптерос (бескрылой). Храм обнесен балюстрадой, которая приобрела всемирную известность из-за рельефов, посвященных жертвоприношению. Пройдя главный вход, посетитель оказывался на удлиненной площади, которая была разделена на множество участков, посвященных различным богам. Именно при Перикле начали строить знаменитый впоследствии дорический храм Парфенон, посвященный Афине («парфенос» по-гречески означает дева).

Выбранный стиль подчеркивал, по мнению создателей, мужественный характер богини. Архитекторы Каллистрат и Иктин. Особенностью храма было то, что внутри храм был ионический, так как был посвящен все-таки представительнице женского пола. В целом все рельефы были украшены совершенными фигурами, прославляя эллинов на века. Фигуры должны были быть совершенными во всем. Именно поэтому на Перикле надет шлем, чтобы скрыть непропорциональность его удлиненную голову. Основная тема внешней отделки – битвы героев, внутренней – мирные сцены жизни, например: рождение Афины из пены морской, праздники в честь богини. В центре храма стояла колоссальная статуя Афины работы Фидия из золота и слоновой кости. Золото составляло весь золотой запас города, неприкосновенный запас казны. Афина имеет безупречный профиль, который позднее получил название греческого. Очень красив пьедестал статуи. Статуя была обрамлена двухъярусной колоннадой. На акропольской площади то же стояла статуя Афины из бронзы работы Фидия. Афины Промехус, что означает Афины-покровительницы битв.

Другим известным зданием акрополя был Эрехтейон, посвященный Афине, Посейдону и легендарному афинскому царю Эрехтею, по имени которого и назван.

Храм был завершён уже после смерти Перикла накануне войны между Афинами и Спартой, то есть в последний период высокой классики. Храм предназначался для реликвий и небольшой по размеру. Имеет ассиметричную форму, он знаменит поясом кариатид (скульптурное изображение женской фигуры, поддерживающей здание) и построен на месте мифического спора между Афиной и Посейдоном.

В период **поздней классики** начинается война между Афинами и Спартой, в которой побеждает Спарта. В искусстве появляются два главных направления: уход в патетическую героику, индивидуальный возвышенный мир. Первое направление представлял паросец скульптор Скопас, который родился на острове Парос, который был знаменит очень красивым белоснежным мрамором. Скопас тяготел к миру бурь и страстей, т.е. к пафосу. Работал он по заказу в разных городах. В Малой Азии он создал знаменитый фриз для Галикарнасского мавзолея, который считался одним из чудес света. К сожалению не сохранился. Темой для фриза Скопас выбрал битву греков с амазонками. Греков показывает страдающими, что было невозможно во времена строгого стиля. Фундаментальный принцип строгого стиля был нарушен, красота уступает место боли. Пропорции лица искажаются. В этом стиле создана и знаменитая «Вакханка». Появляется новая пластика, пластика страдающего человека.

Второе направление представлено в искусстве знаменитого скульптора Праксителя. Он мастер изображать лирических героев. Именно Пракситель создал статую Аполлона, впервые показал Афродиту без одежды.

Она только что вышла из воды. Лучшие фигуры Праксителя тонировались воском и подсвечивались, чтобы придать им естественность человеческого тела. Эту работу делал Никий. Только одна такая тонированная работ дошла до нас в первозданности «Гермес с младенцем Дионисом».

7.4. Эпоха эллинизма

После поздней классики начинается так называемая эпоха эллинизма. Это было время после смерти Александра Македонского, когда благодаря его завоевательным походам был впервые объединен пестрый греческий мир. Более того, огромные территории объединило особое восприятие мира на основе греческих мифов и греческого искусства. Во 2 веке до н.э. Греция попала под владычество Римской империи и стала одной из ее провинций под названием Ахайя. Эллинское искусство продолжало свое существование на почве Рима, став его лучшей составляющей. Греция продолжала быть родиной эллинизма, целой художественной системой, воспринятой на огромной территории разными народами. Стремление выйти за рамки человеческого и приблизиться к богам – одна из характерных черт эпохи. Повсеместно строились новые города с широкими улицами по определенным проектам, открывались библиотеки, храмы. Одним из красивейших городов мира стал Пергам в Малой Азии, ныне город Бергама в Турции. Главной святыней города был храм богини Афины. Другие постройки города сочетались с этим храмом. Известен алтарь, вынесенный из храма, представляющий собой отдельное архитектурное сооружение, видимый с любой точки города. Алтарь был украшен рельефами, посвященными сыну Геракла Телефу, которого царь Пергама считал своим родоначальником.

Именно в этот период времени создается знаменитая статуя Венеры Милосской. Это образец внимания к внутреннему миру персонажа. Известна статуя Лаокоона, троянского жреца, достойно принимающего смерть со своими сыновьями, которая была найдена в термах императора Тита. Известны и имена скульпторов: Агесандр, Афинодор, Полидор.

Искусство эпохи эллинизма имеет общие черты:

- воплощение идеи величия мира, объединенного на громадном пространстве эллинской культуры;
- осуществление величественных проектов (маяк в Александрии);
- стремление вырваться из рамок человеческого, прорваться к богам;
- строительство городов на основе проектов, без деления на нижнюю и верхнюю части;
- взлет духовной культуры на огромной территории.

Контрольные вопросы:

1. Что такое Эллада?
2. Каково значение искусства Древней Греции для развития нашей цивилизации?
3. Назовите периодизацию искусства Древней Греции.
4. Чем знаменательно искусство периода геометрики?
5. Чем знаменательно искусство периода архаики?
6. Как развивалось мышление древних греков в период геометрики?
7. Какова разница в проведении и осмыслении ритуала погребения у древних греков и древних египтян?
8. Назовите выдающиеся имена периода высокой классики.
9. Чем знаменательно искусство периода поздней классики?
10. Что такое эпоха эллинизма?

8. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Древний Рим – название огромной империи от Британских островов до Древнего Египта. Римское искусство – это итог развития искусства древнего мира. Его создатели не только римляне или италики, но и древние египтяне, греки, сирийцы, галлы, германцы, жители Пиренейского полуострова, Балканского полуострова, части Ближнего Востока вплоть до реки Евфрат и Армении. Поэтому неудивительно, что именно латынь стало основой для формирования многих языков Европы. В художественном мастерстве господствовала древнегреческая школа, на формы искусства оказывали влияние местные национальные традиции.

На искусство Древнего Рима оказало влияние и искусство этрусков, народа, который проживал на севере Апеннинского полуострова в государстве Этрурия, которое постепенно исчезло с карты мира, этруски, утратив свой язык, ассимилировались с римлянами. Образцы искусства этрусков сохранились.

Древний Рим дал человечеству новую культурную среду: распланированный, устроенный, с мощными улицами город, прекрасными мостами, зданиями библиотек, архивов, дворцами с красивой мебелью. Именно римляне построили первую мощенную дорогу, которая соединила город Рим с городом Кампаньей и получила название Аппиевой дороги.

Римляне впервые стали строить типовые города, прообразом которых были военные лагеря, Римляне строили города, создавая перпендикулярные улицы: кардо и декуманум, тем самым создавая четкий центр города. Римляне изобрели бетон – важнейший строительный материал, благодаря которому постройки стали более дешевыми и крепкими.

Художники Древнего Рима обратили внимание на внутренний мир человека и отразили его в портрете.

Город Рим был основан 19 апреля 735 года до н.э. и в начале был скромным поселком. До конца 6 века до н.э. Рим оставался небольшим городом, находящимся под властью этрусских царей, и представлял провинцию этрусского мира. Лишь в 3 веке до н.э. Рим начинает бороться против власти этрусов, начинается процесс формирования нового государства, а значит и древнеримского искусства.

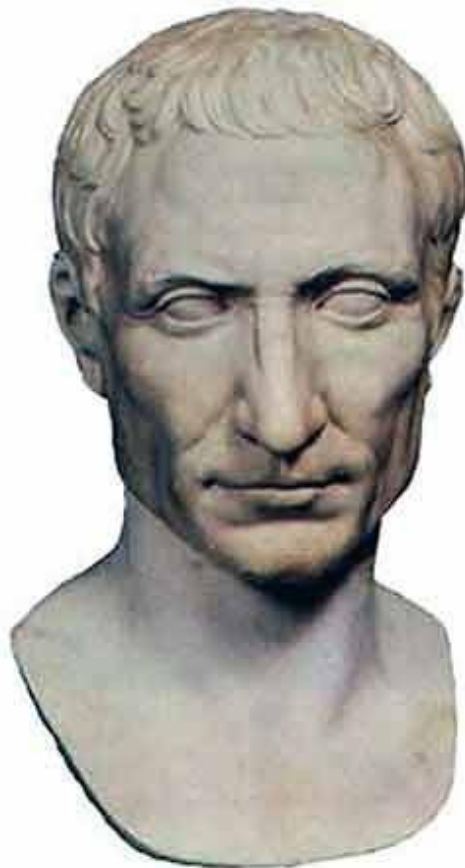
8.1. Искусство периода республики

История Рима делится на два периода: период республики и период империи. Первый наступил в конце 3 века до н.э., когда из Рима были изгнаны этруски. Этот период длился до середины 1 века до н.э. Первые храмы для римлян возводили этруски, более цивилизованные, чем римляне. Именно этруски создали главную святыню города Рима храм Юпитера, Юноны и Минервы на Капитолийском холме. Другой достопримечательностью города являлась рыночная площадь. Она называлась форум, римляне ее называли Романум. Именно здесь происходили все главные события: собрания, советы, обучение детей, здесь же велась торговля. В течение периода республики форум приобрел законченный вид: с одной стороны находилось здание государственного архива – Табулария, с другой – храм Весты, богини-девы, в котором горел негасимый огонь, символ жизни города Рима.

Здесь же возвышались колонны, к которым прикреплялись росты – носы поверженных кораблей, от чего и возникло название ростральная колонна. Рядом проходила дорога, вдоль которой располагались торговые ряды.

Художественным достижением Рима периода республики был портрет, который римляне заимствовали от этрусков. Однако существовало важное отличие: этруски творчески подходили к портрету, создавали достоверный, но опозитизированный образ человека. Римляне же шли от восковых масок (персон), которые они снимали с лиц умерших. У римлян существовал обряд прощания с умершими, при котором присутствовали родственники покойного в масках. Маски хранились в каждом доме и ими очень дорожили, так как считалось чем больше масок, тем древнее род. Для периода республики портреты, близкие натуре. Главное качество такого портрета – «фотографичность». Обычно передавались мельчайшие особенности лица. Главным героем был пожилой патриций, обладавший по римским законам «правом жизни и смерти», то есть правом вершить судьбы людей, участвовать в управлении государством. Сила римского портрета в строгости, лаконичности линий. Постепенно портрет приобретает новые черты: в нем уже стараются передать особенности внутреннего мира человека. Портрет становится более выразительным.

В период республики развивается и архитектура. Она представлена круглыми и прямоугольными храмами. Круглый храм – «моноптер» состоял из цилиндрической основы и был окружен колоннадой.

Вход по этрусскому обычаю был с одной стороны. Фриз украшен традиционным римским рисунком: бычьими черепами, с которых свисали гирлянды, что символизировало жертвоприношение и память. Прямоугольные храмы тоже отличались от греческих: фронтоны украшались не рельефом с изображением богов, а римскими профилями.

Уже в период республики римляне начинают строить великолепные мосты, некоторые из них сохранились до наших дней. Например, Гарский мост, расположенный на территории Франции.

Помимо практической ценности (мост простоял более 2 тысяч лет) он обладает внешней выразительностью. Законченность внешнего облику моста придает карниз.

Представить, как выглядели дома в Риме очень сложно, так как Рим очень сильно застраивался в средние века и новое время и неудивительно, ведь потомки римлян, жители Апеннинского полуострова считались самыми лучшими зодчими. Частично это можно представить по облику города Помпеи, который был обнаружен в 17 веке, с 1748 года там ведутся раскопки. Город имел регулярную планировку. Дома имели внутренний дворик, окруженный колоннами, украшенный фонтаном, статуями, цветниками. Комнаты располагались по оси. Это позволяло скрыться от шума города. В этот же период начали строить загородные дома – виллы. Они были более просторными, чем городские дома. Непременной принадлежностью виллы был большой водоем – piscina.

Искусство живописи представлено росписью стен в домах, поэтому ее часто называют стеной живописью. Традицию раскрашивать стены римляне переняли от греков. Самым известным живописцем того периода Республики считался Фабий Пиктор. Первоначально существовало два стиля: скульптурный или инкрустационный от слова «круста», что означало мраморная плита и архитектурно-перспективный или декоративный. Первый стиль представляет собой подражание кладке из цветного мрамора, от этого и название. Отдельные части выполнялись краской по штукатурке в несколько слоев и представляют собой заимствование из Греции. Второй стиль имеет пространственный характер. На стене воспроизводились колонны, пилястры, карнизы, портики с использованием светотени, перспективы, что зрительно увеличивало комнату в размере. В этом стиле постепенно появляются многочисленные элементы декора. Особенно популярны были изображения виноградной лозы, овощей. И это уже собственно римский стиль.

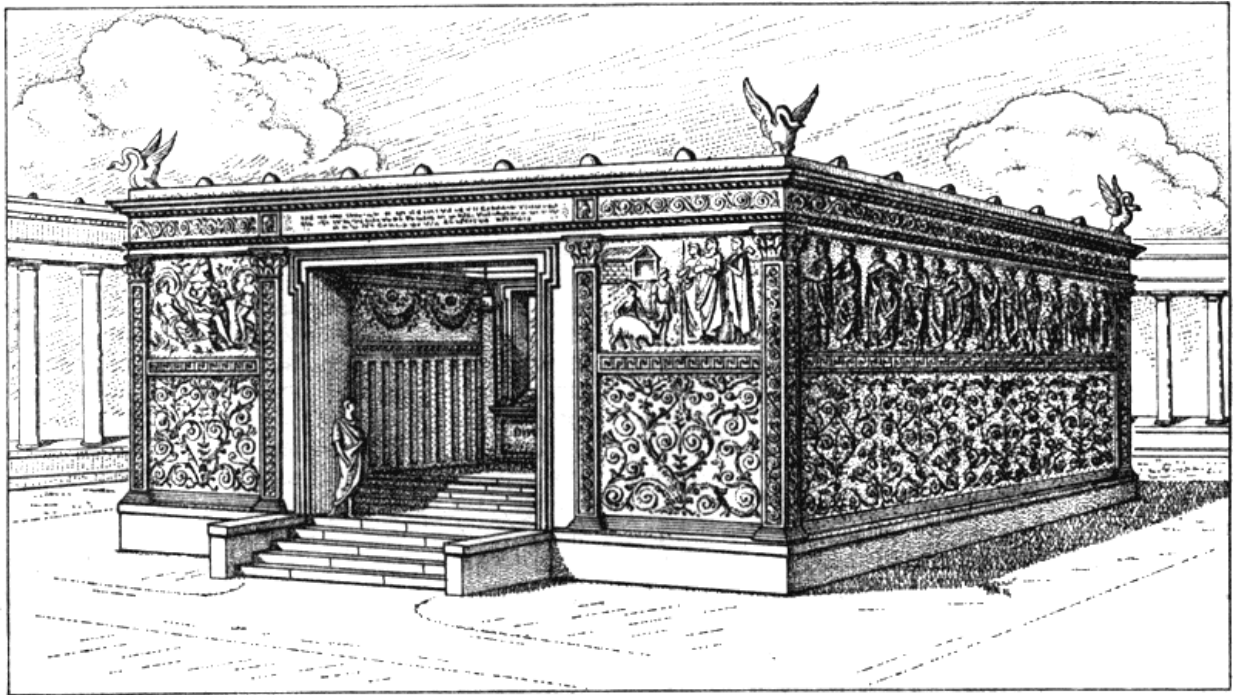
8.2. Искусство империи

Этот период развития в истории римского искусства начинает свой отсчет с 27 года до н.э., когда первым правителем, который правил единолично становится Октавиан Август, что означает блаженный, внучатый племянник Юлия Цезаря. Наступает период военной диктатуры. С этого момента римское искусство ориентировалось на те идеалы, которые были присущи правителям. В этом отношении интересна статуя Августа в одежде императора. Он одет в панцирь, украшенный изображениями богов. Непокрытая голова и босые ноги взяты из греческого стиля. У его ног крошечный Амур на дельфине, сын Венеры, по преданию покровительницы рода. Статуя величава и торжественна.

Традиция возвеличивания правителей в скульптуре пошла от Александра Македонского, который имел собственного скульптора Лисиппа, продолжена Юлием Цезарем и закреплена Августом. Август много сил отдал возвеличиванию Рима. Сам Август говорил, что принял Рим глиняным, а оставляет каменным. Много величественных зданий было построено при нем. В Риме появляются новые кварталы. Отстраивается форум, приобретаая

торжественный вид, соответствующий новому типу государства. Форум стал представлять замкнутое пространство, украшенное портиком и храмом Марса. Огромны размеры храма: высота колонн портика составляет 15 метров, выполненных в коринфском стиле. При Августе отстраиваются и другие города империи. Например, Квадратный дом в Ниме на территории современной Франции. При Августе начали отстраиваться театры. Например, театр Марцелла. Театр имел архитектурные особенности, которые затем будут воспроизведены при строительстве Колизея, самого известного театра античного мира. При Августе был построен знаменитый Алтарь Мира, памятник примирения сторонников империи и республики.

Алтарь представлял собой самостоятельное здание без крыши, в котором помещался жертвенник. Стены были украшены двухъярусным рельефом, разделены фризом с меандровым орнаментом. Нижний ярус состоял из стеблей, Древа жизни. Верхний представлял собой шествие людей с членами императорского дома. Все изображены по греческой традиции одного уровня, группу взрослых оживляет группа детей разного возраста. Их лица имеют индивидуальные черты. По римской традиции некоторые обращены к зрителю.

В эпоху Августа стал популярен третий стиль росписи стен в домах, получивший название канделябрового, так как изображение помещалось между двумя ажурными архитектурными конструкциями, которые напоминали канделябр, высокий подсвечник. Именно в таком стиле начали украшать стены римских домов. Самый популярный цвет был – темно-красный, цвет императорской власти. Сюжеты просты. Постепенно излюбленной темой становится тема сада, поэтому появляются и другие цвета. Стали популярны домашние сады – парадизы. При раскопках в

Помпеях найдены в садах бассейны, беседки, увитые растениями, которые назывались перголы. Неотъемлемой частью дома становятся мозаичные полы. Самым популярным живописцем при Августе был Лудий. Позднее появляется и четвертый стиль, когда стены украшаются сложными мифологическими картинами с пространственными особенностями. Гамма красок становится пестрой. Рисунок динамичен. Он значительно увеличивает пространство. Для украшения комнат появляются новые жанры живописи: натюрморт, пейзаж.

По-прежнему ценится искусство масок, которое послужило развитию искусства портрета. Особенно расцветает портрет при императоре Нероне, который построил знаменитый Золотой Дом, огромный комплекс в центре Рима, который представлял из себя дворец и виллу, названный так, потому что был отделан золотом и драгоценными камнями.

В правление следующих императоров на этом месте был построен знаменитый Колизей, названный так от латинского слова «громадный».

Вмещал 50 тысяч зрителей. Театр большей частью по римской традиции предназначался не для спектаклей, а для боев гладиаторов с экзотическими животными. В солнечные дни натягивали над театром огромный парусиновый навес, называемый веларий. Внутри театр был конструктивен, не имел ничего лишнего, очень удобен, целесообразен. Если в Греции театры для удобства зрителей театры создавались на естественных склонах, то в Риме театр строился на искусственных возвышениях. Колизей имел четыре яруса сидений и три яруса аркад, четвертый ярус был глухим и завершался коринфским карнизом. Нижний ярус предназначался для императора и его

приближенных. В греческом театре размещения по социальному признаку не было. Арки нижнего этажа служили входом. Число их равнялось 80. Стены театра были сделаны из туфа, кирпича и бетона.

Архитектурным шедевром римского искусства являлась триумфальная арка.

Впервые была построена при императоре Тите, который правил с 79 по 81 год н.э. Арка имеет красивый аттик, стенку, которая украшена рельефом и имела карниз. Атик арки императора Тита увековечил его поход на Иерусалим. Над аттиком возвышалась статуя Тита. Внутри арки сохранились рельефы, которые увековечили триумфальное шествие в честь победы. Существует мнение, что триумфальная арка, как архитектурное сооружение, была заимствована римлянами у этрусков.

Период поздней империи ознаменован правлением двух императоров-испанцев: Траяна (98-117 гг. н.э.) и Андриана (117-138 гг. н.э.). Своего высшего могущества империя достигла при Траяне. В дальнейшем она только будет пытаться сохранить то, чего достигла при нем. Сохранилось имя архитектора этого периода, его звали Апполодоп из Дамаска, имеющий блестящее образование. Именно при Траяне будет построен самый красивый форум. Вход был в виде триумфальной арки, двор имел длину в 120 метров, который завершался пятинефной базиликой, прямоугольным зданием, разделенным столбами на продольные галереи – нефы. Обычно средний неф был самым широким. Чаще всего он завершался апсидой, выступом. Именно

этот тип здания будет использоваться при строительстве христианских храмов. На площади располагались здания двух библиотек – латинской и греческой, а между ними величественная колонна Траяна из позолоченной бронзы. В колонне замурованы урны с прахом императора и его жены. На колонне Траян изображен 80 раз. Колонна украшена рельефом, который выполнен в виде сплошной ленты, главная тема которой поход Траяна в Дакию. Именно при Траяне построили первый акведук, мост с водопроводом.

Андриан был приверженец всего греческого.

С его легкой руки римляне стали носить бороду и усы. Он жил в мире грез. При нем было построено самое величественное здание римской эпохи – Пантеон, храм всех богов. Здание было восстановлено при Андриане после пожара. Андриан сохранил надпись на фронтоне, созданную ранее. Она гласит: «Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это».

Это единственный памятник архитектуры не перестроенный в средние века. Он оказался близок всем. Снаружи он представляет собой цилиндрический объем, к которому пристроен портик. Само здание помогало верующему уйти от земной суеты, обратиться к богу. Сначала вход в храм был через триумфальную арку. Затем арку убрали. Мощь купола обеспечивает пять рядов кессонов - квадратных углублений, которые облегчают вес купола.

С архитектурной точки зрения интересна вилла Андриана. Он очень любил причудливые сочетания кривых и прямых линий, которые придавали зданию легкость. Здания отражались в прекрасном водоеме. В Риме на реке Тибр построен мавзолей Андриана, названный Замком Святого Ангела.

В последние века строили мало. Сохранилась интересная статуя Марка Аврелия.

Скульптура выполнена виртуозно, для того, чтобы придать естественность волосам в каждой пряди волос делали отверстие, чтобы в нем играла светотень. Большое значение придавали глазам. Глаза Марка Аврелия печальны, создают впечатление усталости от земной жизни. Таким образом подчеркивалось значительность личности императора.

При Каракалле, что означает военный плащ, в котором постоянно ходил император строились особые римские бани – термы, которые больше напоминали клуб, так как в них были гимнастические залы, зал для чтения и слушания музыки. Такая баня представляла собой целый архитектурный

комплекс. Они обычно имели сложные перекрытия, последнее достижение римского времени. Поэтому даже римские руины поражают величиим.

Таким образом, искусство Древнего Рима – это вершина развития древнего мира. Римляне были очень практичны, поэтому даже к искусству подходили не только с эстетической, но и с практической точки зрения, понимая, что именно искусство позволяет украшать жизнь. При помощи искусства римляне решали задачи материального мира.

Контрольные вопросы:

1. Каково значение искусства Древнего Рима для нашей цивилизации?
2. Каковы особенности развития искусства периода республики?
3. Каковы особенности развития искусства периода империи?
4. Какие виды искусства были восприняты римлянами от этрусков?
5. Какую роль искусство Древней Греции сыграло в становлении искусства Древнего Рима?

9. ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

В средние века Византия – крупнейшее государство, возникшее на стыке континентов. Во главе государства был император, который возглавлял церковь, был главнокомандующим. Его власть являлась священной. Это отразилось в искусстве. Уникальность самого государства создало особую культуру, названную византийской.

В первые века идет процесс формирования византийского общества, которое опиралось на античные традиции и христианские особенности. Постепенно языческие традиции античности органично сплились с христианскими особенностями. Из античности было взято понимание, что бытие – это совершенство.

Периодизация:

- предвизантийский период (1-3 вв.);
- «золотой век» Византии, появление храма Святой Софии и мозаик (4-6 вв.);
- иконоборческий (темные века)- (7-8 вв.);
- классический период (9 век). Сведения о мире черпались из Библии, искусство было строго регламентировано.

Крупнейшим художественным явлением была и остаётся в наши дни **иконопись**. Византийская художественная культура оказала влияние на древнерусскую культуру, а также Сербии, Болгарии, Македонии, Грузии, Палестины. Под влиянием Византии находилась и культура Италии, особенно Венеции.

В стране начинается культ икон.

Художественный язык икон создавался сложно. Первоначально изображений Христа не было. Первым христианским изображением считается изображение девушки Психеи из античной культуры, толковалась как изображение христианской души. Пальмовая ветвь стала символом

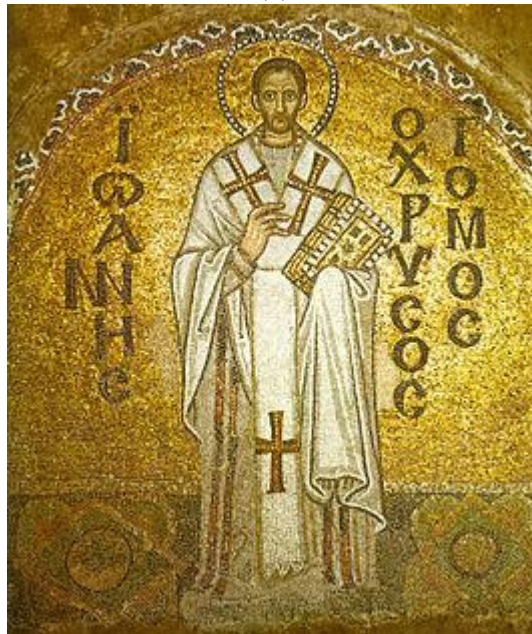
императорской власти, а также райского блаженства. Амуры стали ангелочками. На фресках появились изображения молящихся людей. Виноградная ветвь или лоза символом превращения хлеба и вина в тело и кровь Христа, главного таинства христианства.

Принцип изображения лиц на иконах взят также из античности из надгробных портретов. Усилили впечатление отрешенности людских изображений от земной жизни. Каким образом это удалось сделать:

- лица имеют строгое выражение;
- взгляд устремлен мимо, как бы сквозь зрителя.

Известным теоретиком иконописи считается Иоанн Дамаскин (около 675 – около 749). Выдвинутые им принципы изображения:

- изображение должно следовать канону; определялся внешний вид святого, поза изображения, цветовая гамма и т.д.

- изображение сцен только из Священного писания;
- изображать Христа можно только тогда, когда он прибывал на земле;
- иконы – чудотворны, так как несут часть божественной силы;
- определялась техника живописи.

Виды техники:

- мозаика;
- фреска;
- станковая живопись.

На холст наносился белый грунт из гипса и мела, затем наносился рисунок, а затем красочный слой. После этого холст покрывался олифой. Обрамление иконы называлось окладом, который делался из золота, серебра, украшался драгоценными камнями. Пропорции тела сознательно нарушались. Фигура была высокого роста, плечи сужались, ноги удлинялись. Все тело покрывалось одеждой. Объем не передавался. Изменялись принципы перспективы, когда линии сходились не в задней части полотна, а перед зрителем. Все цвета строго регламентированы: белый – чистота

Христа, зеленый – юность и бодрость, красный означал кровь Христа, мученичество.

Самым известным архитектурным сооружением Византии является Собор Святой Софии.

Это символ «золотого века» Византии. Находился в центре Константинополя рядом с императорским дворцом. Самый большой христианский храм до создания Собора Святого Петра в Риме. Высота – 55, 6 метра. Диаметра купола – 31 метр. Строительство осуществлено с 324 по 327 годы. Храм сгорел в 532 году. Через 40 дней началось новое строительство. Теперь уже при императоре Юстициане. Юстициан пригласил лучших архитекторов того времени: Исидора Милетского и Анфилия Тралльского. Собор создавали из мрамора, для декора использовали золото, серебро, слоновую кость.

Торжественно храм был открыт 27 декабря 537 года. Архитектурной особенностью является базилика с тремя нефами. Купольная система – шедевр того времени. Собор богато украшен мозаикой (узор, выполненный из однородных различных частиц, и означает дословно: посвященный музам).

Контрольные вопросы:

1. Назовите особенности византийского искусства.
2. Назовите главный собор города Константинополя.
3. Каковы архитектурные особенности главного собора города Константинополя?

10. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

В 4 веке началось великое переселение народов – вторжение племен из северной Европы и Азии на территорию Римской империи. Римляне называли их варварами, так как они говорили на непонятном языке. В 476 году Западная Римская империя пала. Наступило средневековье. Это историческая эпоха, которая следовала за античностью и предшествовала эпохе Возрождения. В становлении культуры средних веков огромную роль сыграло христианство. Именно церковь создала предпосылки для совместного существования римлян и варваров, сплотила средневековое общество. Кроме христианства средние века восприняли от античности некоторые художественные формы, ремесленные приемы: строительство храмов, создание мозаики, фресок, книжные миниатюры.

Мир варваров отличался от античного мира, Варвары поклонялись силам природы, поэтому в их жизни огромную роль играли магические обряды, Но, тем не менее, варвары испытывали восхищение перед величием Римской империи, поэтому многие варвары воспринимали римлян как своих учителей.

Наступило время передвижений, войн, поэтому мастера уделяли внимание тому, что легко перевезти. Особенно ценились золото и серебро, драгоценные камни. Ими украшалось оружие. Интерес к архитектуре упал.

В 6-8 веках произошло создание государств на территории Германии, Англии, Франции, Италии. Тогда же произошло обращение народов названных стран в христианство. Все это нашло отражение в искусстве. Стали создаваться храмы со свойственной христианству символикой. Для прочности храмы строились из массивных камней, а для перекрытий использовалось дерево. Церкви строились на основе римской базилики. Колонны заимствованы из античных храмов. Руины храмов античности служили своеобразными карьерами для добывания камней. Жилые же дома строились из дерева, поэтому не сохранились. Так как варвары враждовали между собой, то постепенно стало цениться защищенность зданий от нападений. Появились укрепленные дома – замки. Их строили на возвышенных местах. Здания окружали рвами для большей защищенности.

Король остготов (германцев) Теодорих (493-526 гг.) своей столицей сделал город Равенну на берегу Адриатического моря.

В культуре франков (предки французов) господствовали две культуры: античная и варварская. Франкские мастера были умелыми ювелирами, искусно обрабатывали металл. Из архитектурных сооружений сохранилась крещальня (баптистерия) во французском городе Пуатье.

Это почти квадратное здание из кирпича и мелкого камня. На франкских рельефах изображены причудливые животные, которые отображали представление варваров об устройстве мира. Позднее сюжеты стали посвящаться христианским фрагментам. Многие монастыри франков имели мастерские, где создавались книги как религиозного, так и светского содержания. Книги ценились, поэтому помещались в оклады из слоновой кости, украшались драгоценными камнями. Иногда целые строчки писались буквами, составленными в виде рыб или птиц.

До Англии, Ирландии, Скандинавии римская культура почти не дошла, поэтому там были сильны варварские традиции. Там в оформлении книг преобладали сложные рисунки из линий. В некоторых рисунках присутствовали птицы, звери и люди. Природа одушевлялась, человек был частью природы. На севере Европы было много мастерских резьбы по камню. Надписями и рисунками украшали большие каменные кресты, установленные на перепутье дорог.

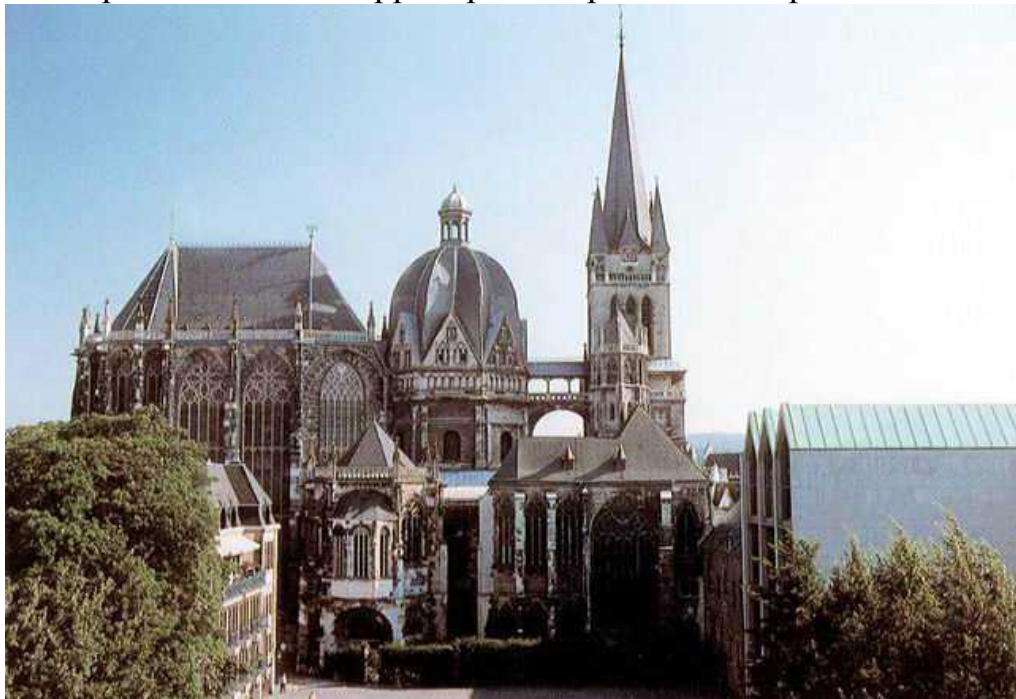
В 800 году в Риме Папа Лев III возложил на франкского короля Карла Великого (отсюда и пошло Карл – король) корону римских цезарей, тем самым, дав, ему власть на огромной части Западной Европы.

Империя Карла Великого, 814

- Империя Карла Великого 1 - ДАТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
 столицы

При нем и его потомках (Каролингах) античность провозглашалась идеалом красоты. На документах изображалась часть ворот Рима и слова «Обновление Римской империи». Строители заимствовали традиции архитектуры Древнего Рима. Своей столицей Карл Великий избрал маленький городок Ахен на территории современной Германии.

Было построено множество архитектурных зданий, но сохранилась только Ахенская капелла — домашняя часовня. Капелла представляет собой величественное здание 32 метра в высоту. Ее верхний этаж олицетворяет

небо, а нижний – землю. Первый этаж предназначался для придворных и людей низкого звания, второй этаж – для императорской семьи. Купол был украшен мозаичными изображениями Христа. Из Италии, из города Равенны, привезли облицовочную плитку. Капелла хранила собранные Карлом Великим христианские реликвии. В капелле похоронили и самого Карла Великого в 814 году.

От этого времени сохранились также и ворота монастыря в городе Лорце, территория современной Германии, которые были построены около 800 года.

В украшении также переплетены античные и варварские мотивы. Ворота напоминают триумфальную арку с тремя пролетами. Над аркой расположен Надворный зал, назначение которого неизвестно. Здание облицовано красочной плиткой. Внутри здание украшалось фресками. Главная цель росписей: учение Христа для неграмотных. Такие же росписи сохранились в церкви Святого Иоанна Крестителя на территории современной Швейцарии. Именно здесь появилось первое изображение Страшного Суда, что позднее стало одним из главных сюжетов средневекового искусства. При изображении использовались античные сюжеты высокой классики: фигуры строго пропорциональны и особенности поздней классики, когда лица полны переживаний, что соответствовало восприятию варваров. Живопись была как на религиозные, так и на светские темы. Живопись на светские темы не сохранилась, но известно, что при дворе Людовика Благочестивого имелись изображения героев, фрагменты битв, деяния римских императоров.

В эпоху Каролингов большого искусства достигла книжная миниатюра.

Слово «миниатюра» происходит от латинского названия киновари (красная краска) миниум, которой было принято обозначать начало текста. Школ миниатюр не было, были центры по изготовлению иллюстрированных книг при монастырях. Впервые в мастерской в Ахене в Европе появилось изображение человека с книгой в руках. Впервые здесь было создано и

Евангелие. Золотые и серебряные буквы до сих пор сияют на пергаменте. Считалось, что золотой фон символизирует красоту небес. Одной из самых известных книг того времени является Утрехтская псалтырь.

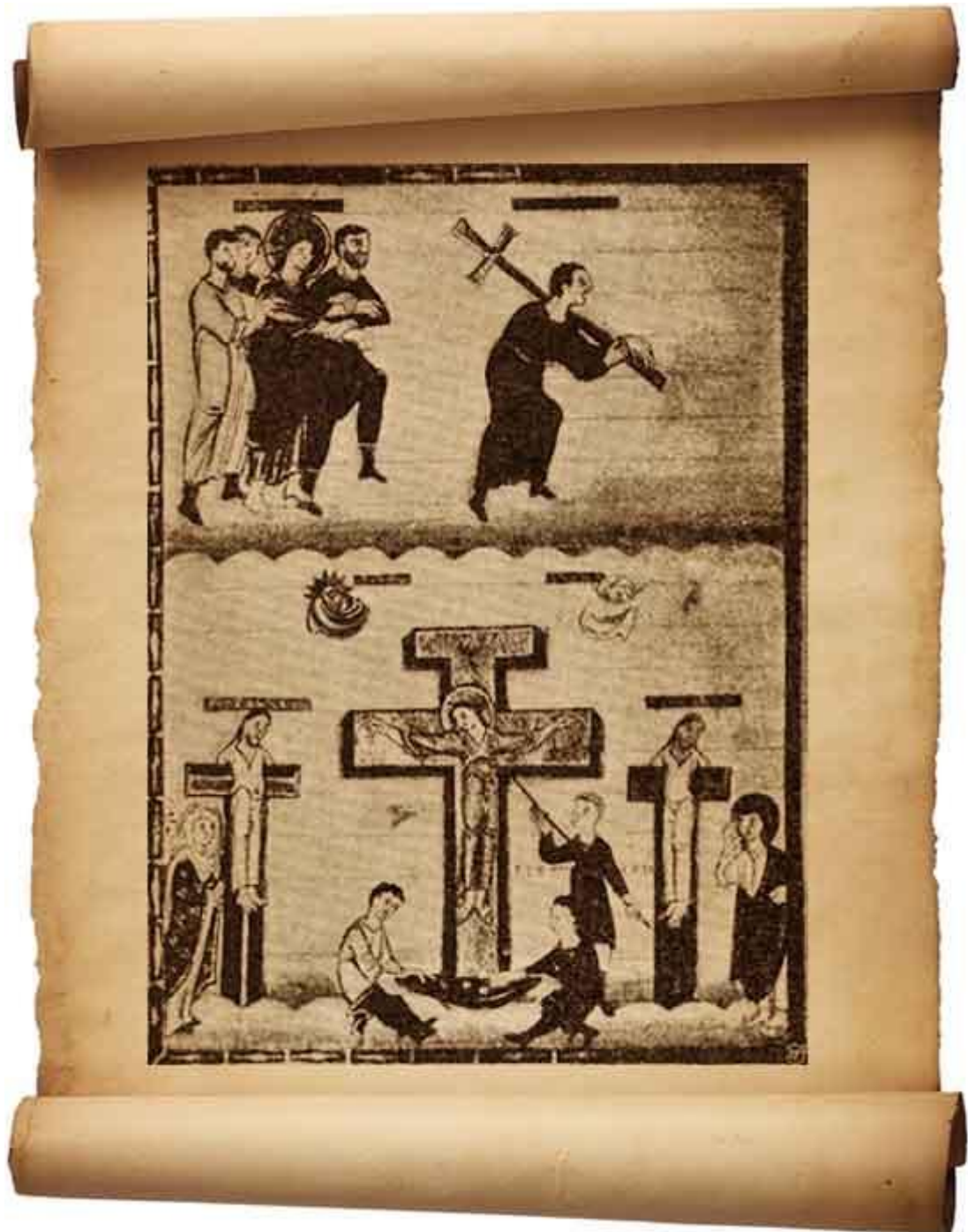

Она названа так по месту хранения в университете г. Утрехты в Нидерландах. В ней 165 рисунков, каждый из которых соответствует определенному псалму, религиозной песне. Династия Каролингов завершается Карлом Вторым Лысым (годы правления: 846-851 гг.) Сохранилось изображение церемонии торжественного вручения книги императору.

В 9 веке под властью Людовика немецкого объединились немецкие земли. Государство стало называться Священной римской империей. В 10 веке короновался герцог Саксонский и был провозглашен императором в Риме, тем самым подчеркивалась преемственность Рима, империи Каролингов и новой империи на территории Германии. Культурными центрами становятся монастыри и церкви. Форма церковного здания символизировала христианский крест, крестный путь Христа, путь страдания и искупления. Каждой части здания приписывалось особое значение: столбы и колонны символизировали апостолов и пророков, опору христианского учения. С течением времени богослужения становились все более пышными. В моду входят реликвии, останки Христа, Богоматери, апостолов, святых. Поэтому возникает необходимость увеличить восточную часть здания, ту, где располагался алтарь. Именно здесь хранились реликвии.

Рубеж 10-11 веков считается золотым веком средневековой немецкой живописи. В ней нашли отражение раннехристианские, византийские, германские черты, создав свой неповторимый стиль. В монастыре в Оберцелле на берегу Боденского озера в предгорьях Альп сформировалась ведущая школа живописи того времени. Монастырь подчинялся императору, поэтому он и являлся основным заказчиком. Живопись имела свои особенности: яркие краски, пейзаж дальнего плана заменяли цветные

полосы, главная тема – деяния Христа. Христос всегда занимал в композиции центральное место, что подчеркивало его место в жизни верующих. Наиболее известные книги того времени: Евангелие Оттона Третьего,

евангельские чтения Генриха III. Книги содержат красочные миниатюры большого размера. Известна миниатюра, на которой изображен император и четыре женщины, которые символизируют провинции империи: Словению, Рим, Галлию, Германию. Другим центром искусства стал город Трир. Мастера из этого города иллюстрировали письма Папы Григория Великого. При правлении Оттонов появились первые скульптурные изображения распятия Христа. Появились реликварии – специальные сосуды для хранения

реликвий. Искусство империи Оттонов сыграло огромную роль для становления романского искусства.

Контрольные вопросы:

1. Какими событиями ознаменован переход к средневековью?
2. Что такое средневековье?
3. Кто такие варвары?
4. Каким образом римское искусство оказало влияние на искусство Германии и Франции средних веков?
5. Чем отличается искусство Германии, Франции от искусства Англии, Ирландии и Скандинавии?
6. В чем состоит особенность развития книжной миниатюры в правление Каролингов?
7. Как развивалось искусство живописи в средние века в Германии?

11. РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО

Термин романское искусство возник в 19 веке. От латинского слова романус, что означает римский. Исследователи считали, что искусство Западной Европы данного периода подвергнуто было сильному влиянию римского художественного наследия. Становление романского искусства в разных частях Европы происходило неравномерно. Огромную роль в жизни людей средневековья сыграло паломничество. Архитектура паломнических сооружений подчинялась главной задаче – вместить большое число паломников. Именно в романской культуре стали строиться огромные здания, что привело к созданию больших конструкций, полностью выстроенных из камня для прочности строения.

Здание всегда выглядит прочным, основательным, имеет массивные стены. Для создания такого здания появились цилиндрические своды. Здания украшались скульптурными орнаментами. Именно эти черты и передают особенности романского стиля. Строились и светские помещения – замки, которые стали непреступными крепостями. В центре замка появилась каменная башня – донжон. На первом этаже размещали кладовые, на втором – комнаты хозяина замка, на третьем размещали помещения для прислуги и охраны, в подвале была тюрьма. Главная башня имела подъемный мост. Позднее в строениях появились бойницы, галереи с люками. Замки украшались росписями на библейские темы.

В культурной жизни Европы долгое время ведущие позиции занимала Франция. Особенно искусство развивалось в провинции: в Бургундии, Нормандии, Провансе. В Бургундии (Восточная Франция) были сосредоточены ремесла, поэтому именно здесь располагались величественные романские соборы. В монастыре Клуни сохранились

остатки церкви Святого Петра и Святого Павла, которая в 11-12 веках была самой большой церковью Европы.

Общая длина составляла 130 метров, а высота центрального нефа составляла 30 метров. Церковь имела пять башен и кормила около 17 тысяч бедняков. В церкви сохранились резные капители (верхняя часть колонн) с символическим изображением семи нот. В те времена молитвы произносились нараспев, чтобы она была услышана Богом. Особенно прекрасен портал романской церкви. Тимпан (углубленная часть портала), архивольты (обрамление арочного портала).

Расцвет романской живописи во Франции пришелся на конец 11 начало 12 века. Представление о ней дает оформление церквей в Пуату.

Все внутреннее убранство составляют фрески на сюжеты из Верхнего и Нового заветов, эпизоды из басен Эзопа. В росписях воплотились наиболее характерные черты романской живописи: плоское разномасштабное изображение фигур.

В провинции Гасконь сохранились образцы книжной миниатюры того времени, их автором считается Стефан Гарсиа.

Скульптура в качестве украшения возникла в романских храмах в 11 веке. Это были рельефы, детали для оформления стен. В 12 веке скульптура распространилась по всей Европе, но особенно распространена была в Бургундии и Провансе.

Искусство Италии романского периода формировалось под влиянием многовековых традиций. В искусстве Венеции, южной Италии преобладали византийские черты, в Риме – античные, а на севере, в Ломбардии, развился романский стиль. К выдающимся произведениям романского стиля принадлежит знаменитый архитектурный комплекс в Пизе.

Он включает в себя собор, башню, баптистерий. Комплекс создавался в течение длительного времени. В 11 веке над ним работал архитектор Бускетто, в 12 архитектор Райнальдо. Самой известной частью комплекса является Пизанская башня.

Живопись Италии романского стиля представлена фресками. Монастыри также славились иллюстрированными рукописями, созданными под влиянием византийских художников.

Скульптура развивалась под влиянием античных традиций. Самым известным скульптором считается Бенетто Антелани.

Он автор первой в Италии стоящей скульптуры – изображение библейского пророка Давида.

Романское искусство в Англии сложилось на территории Нормандии, которая до начала 13 века входила в состав Англии. Сохранился необычный памятник романского искусства – ковер из собора в Байе. На ковре изображалось завоевание Англии норманнами. Его ширина пятьдесят сантиметров, а длина – семьдесят метров. Ковер служит своеобразной энциклопедией жизни 11 века.

Романское искусство Испании возникло под влиянием арабской и французской культур. Города: Кордова, Гранада, Севилья, Валенсия находились в арабских владениях. Арабы привнесли в искусство Испании восточные орнаменты, тонкие витые колонки. В 11.-12 веках началась война Испании за независимость. Особенно в центральной части, в Кастилии, само название которой означает замок, были созданы укрепленные дома – замки. Самый известный замок – Алькасар, принадлежащий королю. Замок прекрасно вписан в рельеф местности, расположен на возвышенности.

Свои церкви испанцы украшали фресками, и в стране сложилась своя школа фресковой живописи: яркие краски с четким рисунком.

Контрольные вопросы:

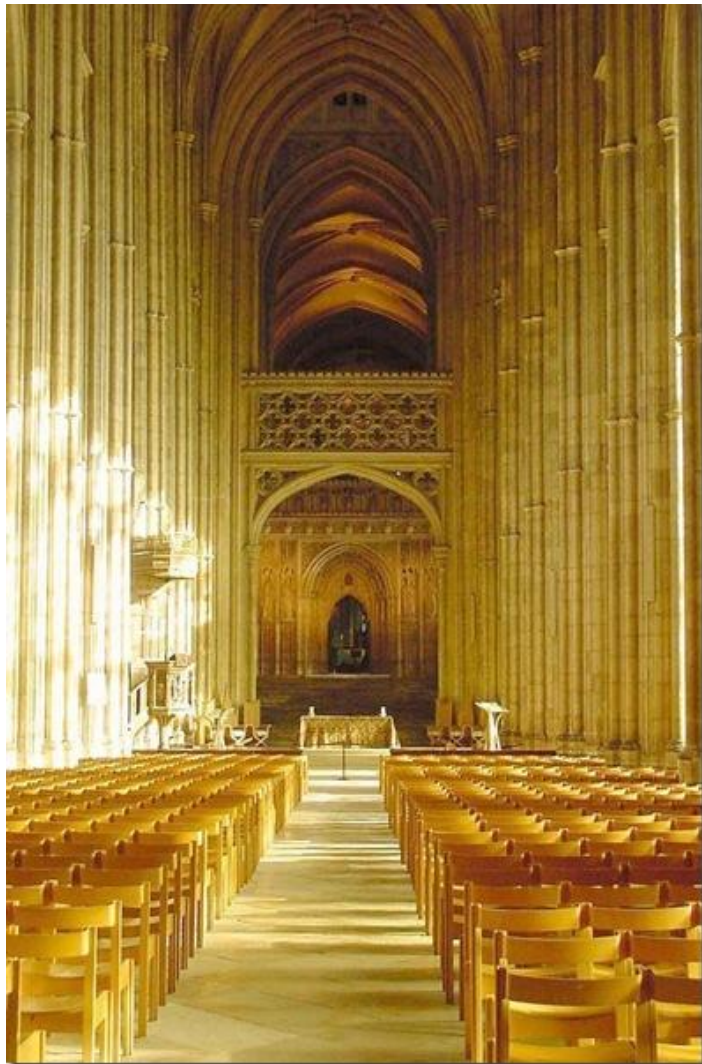
1. Что означает термин «романское искусство»?
2. Что такое замок и как был устроен замок в средние века?
3. Каковы особенности французского искусства романского периода?
4. Каковы особенности романского искусства в Италии?
5. Каковы особенности романского стиля в Англии?
6. Как развивалось искусство Испании в 11-12 веках?

12. ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Название – готическое искусство – возникло в эпоху Возрождения (14-16 вв.) от итальянского «готика», что означало неправильный, варварский. Первоначально готическое являлось синонимом варварского в противовес античному. Известный историк искусства эпохи Возрождения Джорджо Вазари писал: «Упаси любую страну от построек подобного рода». Затем словом готический стали называть здания устрашающе величественные. Негативное отношение к готике изменилось только в 18 веке. В Англии появляются постройки в готическом стиле с легкой руки графа Хораса Уолпола, автора первого романа ужасов «Замок Оранто». Под впечатлением своего собственного произведения граф построил в усадьбе под Лондоном реальное воплощение замка Оранто. Он пригласил архитекторов и вдохновил их на создание готической постройки. В 18 веке готический стиль выражал желание владельцев, в 19 веке стал государственным стилем Англии. Самое знаменитое здание готического стиля 19 века – это здание английского парламента.

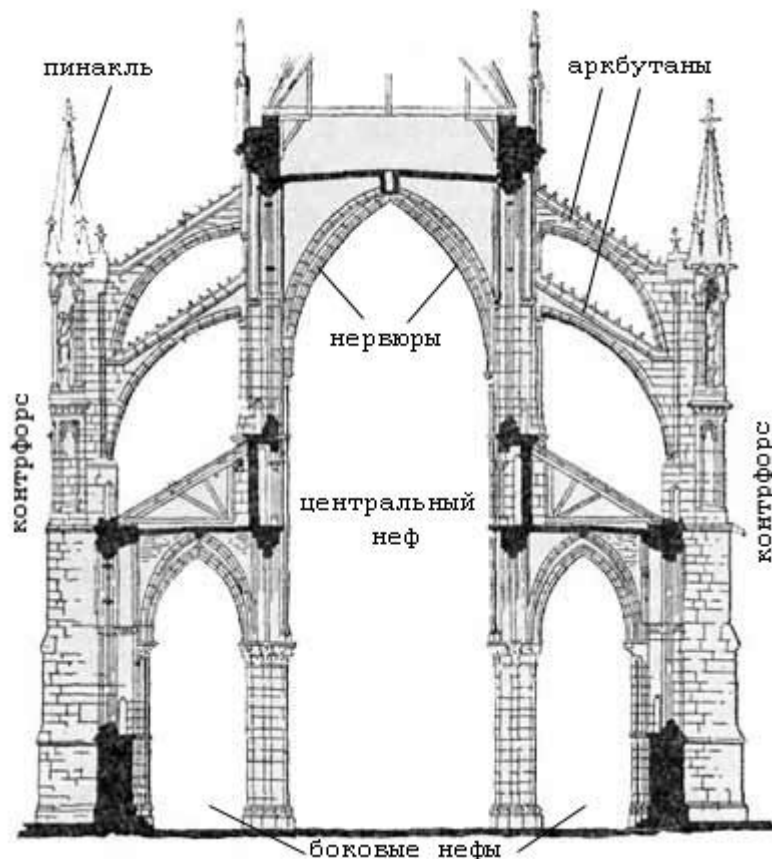

Самым известным готическим собором Англии является Кентерберийский собор. Это главный собор англиканской церкви. Основан в 7 веке миссионером папы Григория Великого Августином Кентерберийским. Посвящен Христу. Много раз перестраивался.

Первые шаги готика совершила около 1135 года (12 век), когда архиепископ Сансы (территория Бургундии) решил построить собор на месте романского собора, используя новые архитектурные приемы: новый свод, арки в виде стрелы или стрельчатые арки. В это же самое время советник французского короля Людовика VI, который в то время владел только центральной Францией, решил реконструировать церковь в аббатстве Сен-Дени недалеко от Парижа, месте усыпальницы французских королей. Цель этого – поднять престиж церкви и королевской власти, вызвать интерес народа к королевской власти новыми соборами, как символу божественности власти. Здания могли не только вмещать много народу, но и были устремлены к небу, ввысь.

Расцвет готического искусства приходится на 13-14 века. Принято выделять раннюю, зрелую (высокую), позднюю (пламенеющую) готику. Центрами политической, экономической и культурной жизни становятся города. Они получают привилегии, имеют органы самоуправления, имеют право вести торговлю. В городах располагаются резиденции аристократов, высшего духовенства, университеты. Центральными зданиями города становятся ратуша и собор. Соборы должны были вмещать все население города, в них выступали проповедники и профессора университетов. В праздничные дни перед собором устраивались театрализованные представления. Сами горожане становились заказчиками соборов. Готический собор легок, устремлен в небо. Это связано с новыми архитектурными приемами, используемыми при его создании.

Используется новая конструкция сводов, которые теперь упираются не на толстые стены, а на систему аркбутанов (арок) и контрфорсов (столбов). Такая конструкция позволяла уменьшить толщину стен, увеличить внутреннее пространство. Стены, которые перестали служить опорой сводам получили окна, витражи, что украсило собор. Скульптуры и живописные картины украшали собор. Изменился образ Христа, в котором подчеркивались его страдания. Популярен стал образ Богородицы, к которой обращались как заступнице людей. Преклонение перед Богородицею совпало по времени с поклонением прекрасной даме. Нередко Богородица представляла в облике прекрасной дамы.

Так как готика получила свое первоначальное развитие во **Франции**, то начнем с готических соборов, расположенных именно в этой стране.

Самым известным собором готического стиля является собор Нотр-Дам де Пари (собор Парижской Богородицы), расположенный в центре Парижа на месте первого христианского храма Франции Святого Стефана.

Именно готические соборы подчеркивали усиление французских королей. Париж сначала выделился как главный город центральной провинции Иль-де-Франс, а затем стал и столицей всей страны. Постепенно Париж стал центром развития европейской культуры. «Печь, где выпекается духовный хлеб человечества», так современники называли Париж того времени. Главный Собор Франции был заложен в 1163 году, его строительство продолжалось в течение нескольких столетий, и было завершено в 14 веке. Собор представляет собой базилику длиной в 130 метров. Вес колокола Эммануэль 13 тонн. Имеет пять нефов, один продольный, называемый *трансепт*. В храм ведут три входа – портала, обрамленные углубленными арками. Над ними располагаются ниши со скульптурами, знаменитая галерея библейских царей, изображения французских королей, которые отождествлялись с библейскими героями. Центр западного фасада украшает окно-роза. В этом соборе сохранились и романские черты в виде массивных башен. В строительстве собора принимали участие многие архитекторы, самыми известными являются Жан де Шель и Пьер де Монтрей. В 1302 году именно здесь заседал первый парламент Франции – Генеральные Штаты.

Интересен собор в Шартре, строительство которого также приходится на 12-14 века.

В этом соборе хранились христианские реликвии. Возведение этого собора считалось делом богоугодным, поэтому в его строительстве приняло участие огромное число паломников, которые, работая, распевали молитвы. Собор украшали прекрасные витражи.

К выдающимся архитектурным памятникам готики относятся и соборы в Реймсе (13-14 век)

и Амьене (13 век).

В первом традиционно проходила коронация французских королей, а второй является самым большим собором Франции.

В **Германии** строительство готических соборов особенно активно шло в 13 веке. Самым выдающимся собором является собор в Кёльне, который строился с 1248 по 1322 год.

Затем строительство было приостановлено и завершено только в 1880 году. Здание имеет высоту 46 метров, множество арок, украшено ажурной резьбой, стрельчатыми окнами.

Вторым по величине собором готического стиля Германии является собор в городе Ульмсе.

Ульмский собор построен на средства горожан, вместимость 20 тысяч прихожан. Собор имеет самую высокую церковную башню в мире – 181 метр. Строительство было начато в 14 веке и завершено только в 1890 году, т.е. строительство происходило также как и Кёльнским собором с большим перерывом.

Готические соборы есть и на территории **Чехии**, так как чешскую корону в 14 веке унаследовал германский король Карл IV, чешского происхождения, хорошо знавший родной язык, по-чешски Карел, который поощрял развитие науки и искусства. Во времена Карла Четвертого Прага представляла собой одной большую стройку. Недаром годы его правления называют золотым веком Чехии. Именно он основал в Праге университет, а город отстроил фактически заново, придав ему европейский вид. При его участии был построен собор Святого Вита

и знаменитый Карлов мост через Влтаву.

Готические соборы есть в Кракове, первой столице Польши.

В **Италии** в средние века решающую роль в формировании культуры играли города-республики Флоренция и Венеция. Здесь искусство развивалось под влиянием античных традиций, поэтому готическое искусство не получило большого развития. Наиболее известной постройкой готического стиля считается Дворец дож в Венеции.

Его строительство началось в 9 веке и завершилось в 14. Дворец много раз перестраивался, хотя основа дворца оставалась неизменной. Завершение относится к периоду поздней пламенеющей готики. На итальянской почве готика претерпела своеобразную трансформацию.

Известным собором готического стиля в Италии является Миланский собор, построенный из белого мрамора.

Этот собор является самым большим сооружением в мире из мрамора. Длина его составляет 158 метров, общая площадь 11,3 тысячи квадратных метров. Строительство начато в 1386 году, завершено в 1880. Некоторые детали декора сделаны в 1965 году. В работе над собором участвовало в общей сложности 180 архитекторов, скульпторов и живописцев. Автором замысла является Марко де Кампоне. Собор построен на средства горожан. Пожертвования собирались при помощи красивой церемонии, когда девушки в белых одеяниях в сопровождении флейтистов и трубачей обходили все дома и собирали пожертвования на строительство храма.

Самым известным готическим собором Флоренции является собор Санта-Мария Новелла, строительство которого начато было в 13 веке.

Здание много раз перестраивалось. Нынешний фасад создан в 15 веке выдающимся итальянским архитектором Леоном Батистом Альберти.

Контрольные вопросы:

1. Каково возникновение название «Готическое искусство»?
2. Каким образом изменилась роль городов, и как это отразилось на развитии искусства?
3. Как устроен готический собор?
4. Чем отличается готический собор от романского?
5. Чем вызвано появление новой архитектурной практики?
6. Назовите самые известные готические соборы Франции, Италии, Германии, Чехии.

13. ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ

13.1. Проторенессанс и раннее Возрождение

Без эпохи Возрождения (фр. Ренессанс) не было бы современной цивилизации. Колыбелью искусства Возрождения является Италия. В эпоху Возрождения возникает новое течение общественной мысли – гуманизм, которое высшей ценностью считает человека. Гуманисты считали, что каждый человек может развиваться как личность. Эта мысль и положена в основу искусства эпохи Возрождения. Главная тема искусства – прекрасный, гармонически развитый человек. Источником вдохновения служила античность, которая воспринималась как совершенство, идеал. Название «возрождение» означает появление нового искусства, возрождающего классическую древность, античность. Но все-таки надо помнить, что искусство Возрождение многим обязано средневековью.

Старое и новое находилось в противоборстве. Все основные виды искусства претерпели изменения. В архитектуре использовались архитектурные практики античности. Живопись обогатилась знанием анатомии человека, пропорций человеческого тела, знанием перспективы. Постепенно в традиционную религиозную тематику вносится земное содержание. Усилился интерес к мифологии, бытовой живописи, портрету, истории. Возникает живопись масляными красками. Личность художника поразительна: он часто одарен в различных видах искусства.

Формирование нового искусства происходило в экономически развитых городах. В подъеме искусства сыграли большую роль церковь и богатые люди, заказчики новых произведений искусства. Главными центрами сначала были Флоренция, Пиза, Падуя, Генуя, Милан, Рим.

Эпоха Возрождения начинается проторенессансом (13-14 века). Именно в это время творили **Данте Алигьери** (1266-1321 гг.) создатель итальянского литературного языка, философ, общественный деятель,

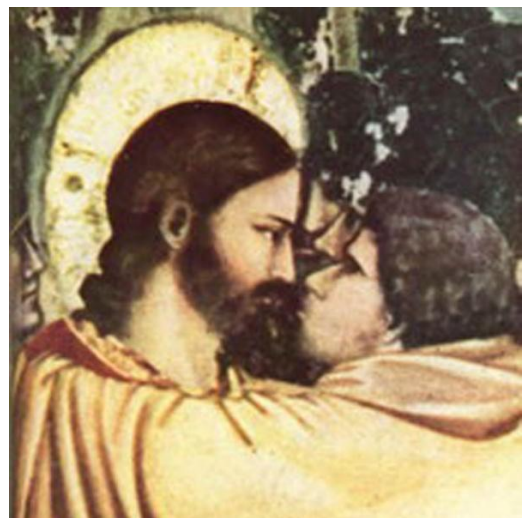
Франческа Петрарка (1304-1374 гг.) – поэт, общественный деятель, философ. Именно благодаря им, формируется новое мышление, новое восприятие жизни.

Выдающимся художником периода проторенессанса был **Джотто**. Годы жизни – около 1267 -1337. Это новатор итальянской живописи. Родился в крестьянской семье недалеко от Флоренции. Его отличает ясность формы, сияющие краски. Фрески Джотто украшали церкви Рима, Падуи, Флоренции. Во второй половине жизни увлекся архитектурой.

Наиболее известны его фрески для капеллы дель Арена в Падуе, названная так, потому что на этом месте когда-то находился цирк. Капелла имеет форму вытянутого прямоугольника.

Некоторые фрески посвящены матери Христа. Повествование художника неторопливо. Джотто активно использовал новые сюжеты, язык жестов, стремился к психологичности своих персонажей. В этом отношении интересна фреска «Поцелуй Иуды».

Это своеобразный поединок добра и зла, благородства и низости. На фреске – эпизод из Евангелия, когда Иуда Искариот, один из учеников Христа, предаст его, дав сигнал страже с копьями и факелами схватить Христа.

Фигуры главных персонажей помещены в центре. Лик Христа прекрасен, напоминает античного героя. Иуда имеет низкий лоб, некрасивое лицо. Иуда и Христос встречаются глазами, их психологический поединок яростен, глубок. Фреска восторженно была воспринята современниками и потомками. Творческую судьбу Джотто можно назвать счастливой.

Период раннего Возрождения начинается во второй половине 14, в 15 веке. Центром развития искусства по-прежнему была Италия. Главным городом, который покровительствовал развитию искусства, была Флоренция. Негласным правителем стал банкирский дом Медичи. Именно ко двору Медичи стекались художники, ученые, архитекторы.

Особенного развития достигла архитектура. Выдающимся архитектором был **Филиппо Брунеллески**.

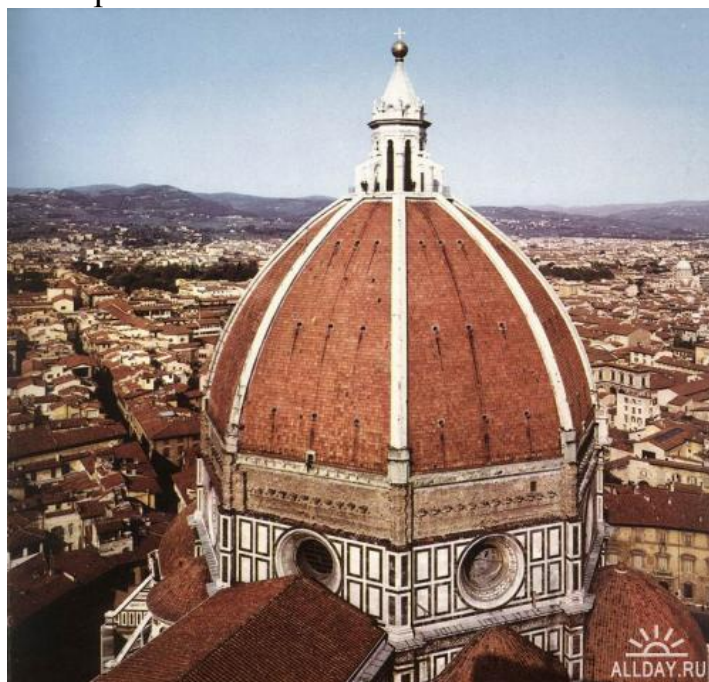
Годы жизни: 1377 -1446. Это родоначальник новой архитектуры, один из создателей научной теории перспективы на основе математических расчетов. Брунеллески получил прекрасное образование.

В эпоху, когда много строилось церковных сооружений, Брунеллески создает светское здание Детского приюта, которое украшает площадь Санта-Аннунциата и сейчас.

Приют – это двухэтажное здание, нижний этаж состоит из аркад на стройных изящных колоннах. Невысокая лестница приглашает под своды аркад. Особенностью здания является соразмерность здания с ростом человека. Все сделано так, чтобы было удобно ребенку.

В 1420 году Брунеллески ставит перед собой сложную инженерную задачу – берется за создание купола кафедрального собора г. Флоренции - Санта Мария дельФьоро.

Собор находится в центре города. Его увлекла идея – создать восьмигранный купол. Для его создания были созданы специальные приспособления, чтобы была возможность работать на большой высоте. Удивителен купол. Здание является символом Флоренции. Длина собора – 153 метра, Ширина – 90. Вмещал 9000 тысяч зрителей. Во время завершения строительства (1434 г.) был самым большим собором в Европе. Задуман собор был в 13 веке. Автор проекта Альпорфоди Камбио. После его смерти строительством руководил Джотто.

В эпоху Возрождения много строилось зданий с единым купольным центром, что олицетворяло совершенство Вселенной. Брунеллески построил здание капеллы Пацци для богатого семейства, ведь капелла – это семейная церковь.

Здание имеет шестиколонный портик, его отличает изящество форм, красота пропорций. Образцом общественного здания считалась церковь Сан-Лоренцо, которая также имеет мощный купол.

Следующий этап развития искусства архитектуры связан с именем **Леона Альберти**(1404 -1472 гг.).

Он был многогранной личностью, как часто случалось в эпоху Возрождения. Он хорошо знал как гуманитарные, так и точные науки, хорошо знал музыку. Он обучался в университетах Падуи и Болоньи. Работая во Флоренции, он получил приглашение в Рим на работу в качестве секретаря Папы Римского Евгения IV. Альберти создал первую топографическую карту города Рима. Он является выдающимся теоретиком искусства. Его работы «О живописи», «О статуе» были хорошо известны. Но его настоящим призванием стала архитектура. Его знаменитый трактат «Десять книг о зодчестве» определил новые пути развития архитектуры.

Именно Альберти является автором городского особняка эпохи Возрождения, который получил название: флорентийское палаццо.

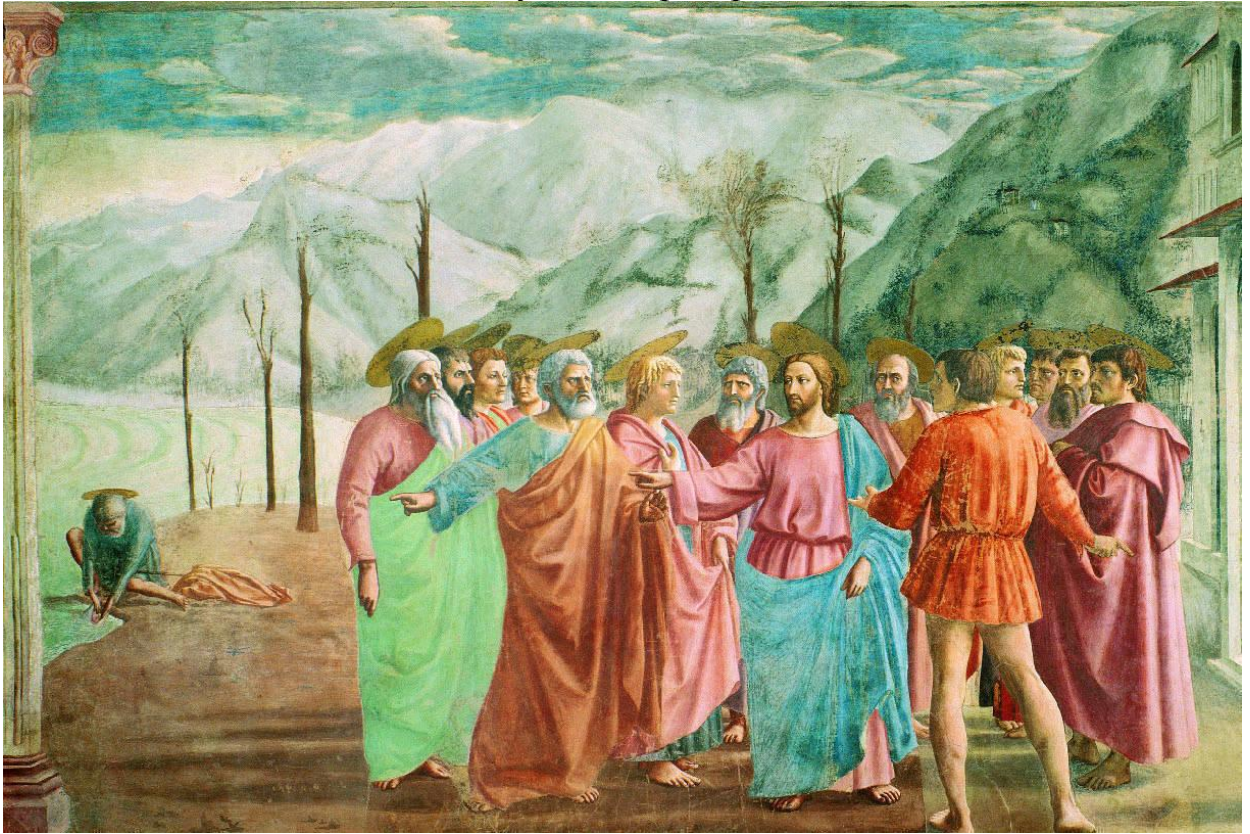

Особенностью здания является разделение его на три этажа, наличие внутреннего дворика с аркадами и фонтаном. Он впервые применил руст (неотесанный камень) в облицовке здания. Здание завершалось красивым декоративным карнизом. Хорошо зная классическую архитектуру Альберти использует в украшении здания пилястры и колонны. Приемы Альберти использованы в России при построении Грановитой палаты.

В развитии живописи эпохи раннего Возрождения огромную роль сыграл **Мазаччо**.

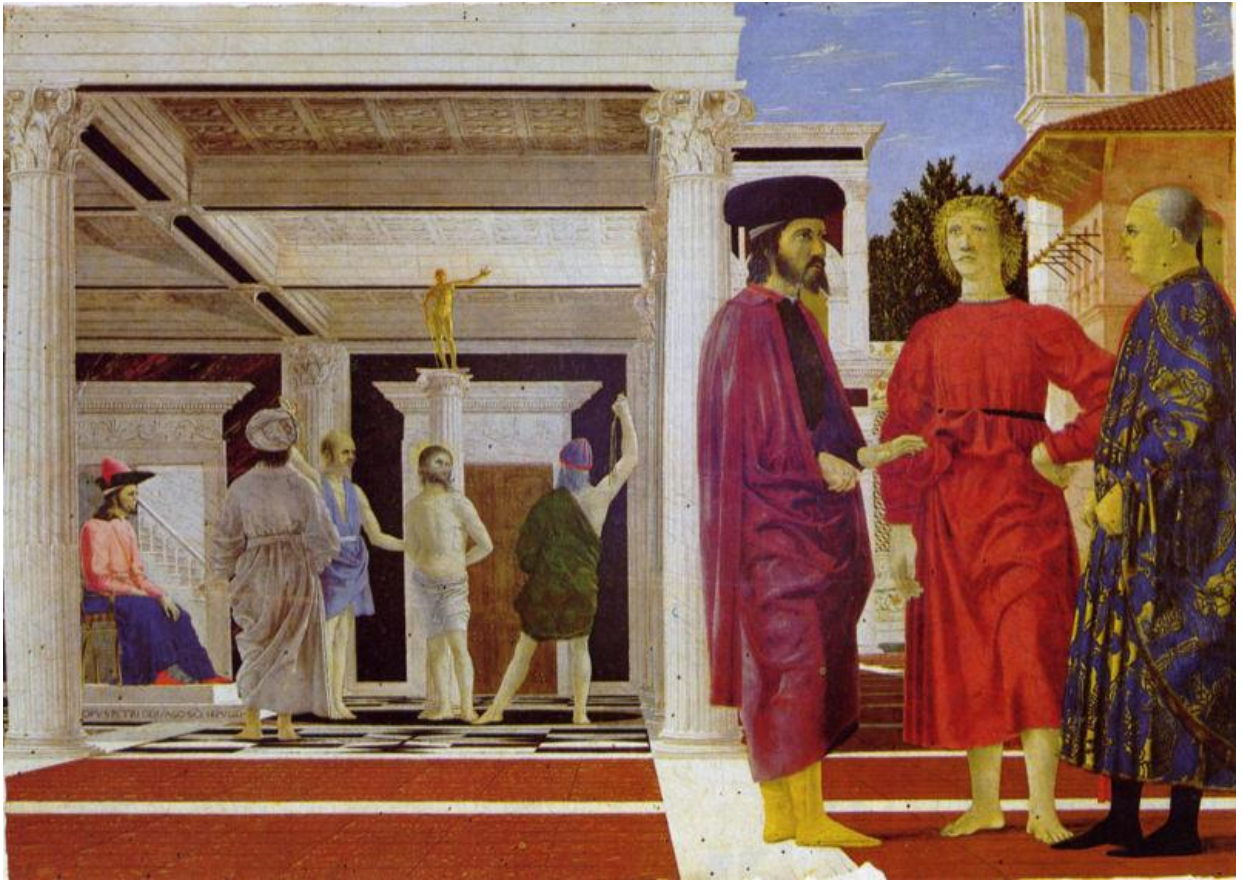
Он прожил только 27 лет. С 1401 по 1428 годы. Родился недалеко от Флоренции, в которой учился впоследствии живописи. Мазаччо умел изображать мощные фигуры с подлинной непосредственностью. Он стремился показать в картине целый сюжет в развитии. Мазаччо учился у Брунеллески. Самым известным произведением Мазаччо считается картина под названием «Подать» или «Чудо со стратиром».

Сюжет взят из Евангелия от Матфея. Используется горизонтальное построение эпизодов. В центре полукруг, напоминающий Сократа с учениками. Все персонажи наделены яркой индивидуальностью. Художник разворачивает сюжет, посвященный апостолу Петру, который до своей апостольской миссии был простым рыбаком. Вместе с Христом Петр встречает людей, которые просят деньги на восстановление церкви. Этот сюжет размещен в центре картины. Христос предлагает апостолу вспомнить свое прежнее занятие и поймать рыбу. В левой части картины изображен Петр, ловящий рыбу. В правой части Петр дает людям монету (стратир), которую нашел в брюхе пойманной им рыбы. Таким образом, художник совместил три одновременных сюжета в одном художественном полотне.

Развитие светского начала, стремление к увлекательному повествованию прослеживается в творчестве **Филиппо Липпи**. Годы жизни: 1406- 1469. Он прославился как создатель мадонн. Самое известное его полотно «Мадонна с младенцем».

Ярким художником 15 века был **Пьетро дела Франческа**. Он родился в семье ремесленника в 1420 году, а умер в 1492. Учился во Флоренции. Рисовал картины на библейские темы. Одной из самых известных картин считается картина «Бичевание Христа».

Отодвинутая на второй план сцена страдания Христа включена в красивую композицию. На крыльце расположились три богатых господина. Каждый индивидуален. На заднем фоне прекрасная итальянская природа. И в этой же красоте происходят страшные события – страдания Христа. Художник напоминает людям, что надо замечать, чувствовать значительные события своей жизни. Франческа обладал замечательной техникой рисунка, чувством перспективы, знал, что свет по-разному отражается в разных поверхностях. Все это помогало художнику создавать прекрасные картины. Другой известной картиной является портрет Урбинского герцога. Это просвещенный человек, воин, в битве даже повредил себе нос. Сама композиция – возвышение герцога над природой и людьми – говорит о сильном, волевом человеке.

Выдающимся художником был и **Андреа Мантенья**. Годы жизни – 1431-1506. Родился недалеко от Венеции. Начал свою творческую деятельность с 17 лет. Он испытал влияние в своем творчестве многих итальянских мастеров. Был женат на дочери известного итальянского художника Джованни Беллини. В возрасте 28 лет он переехал в город Мантую и начал работать при дворе маркиза Лодовико Гонзага. Здесь и прожил всю свою жизнь. Художник выполнял различные строительные работы, оформлял театральные спектакли, улицы к праздникам. Но главным его делом стало украшение росписями многочисленные покои маркиза. Мантенья писал гризайлью, видом живописи, выполняемой в оттенках одного цвета, чаще всего зеленого или красного. Руки художника

принадлежит картина, на которой изображен маркиз вместе с семьей, слугами и родственниками.

Эта фреска находится в главной комнате дворца, предназначенной для гостей. Похоронен в церкви Сан-Андреа.

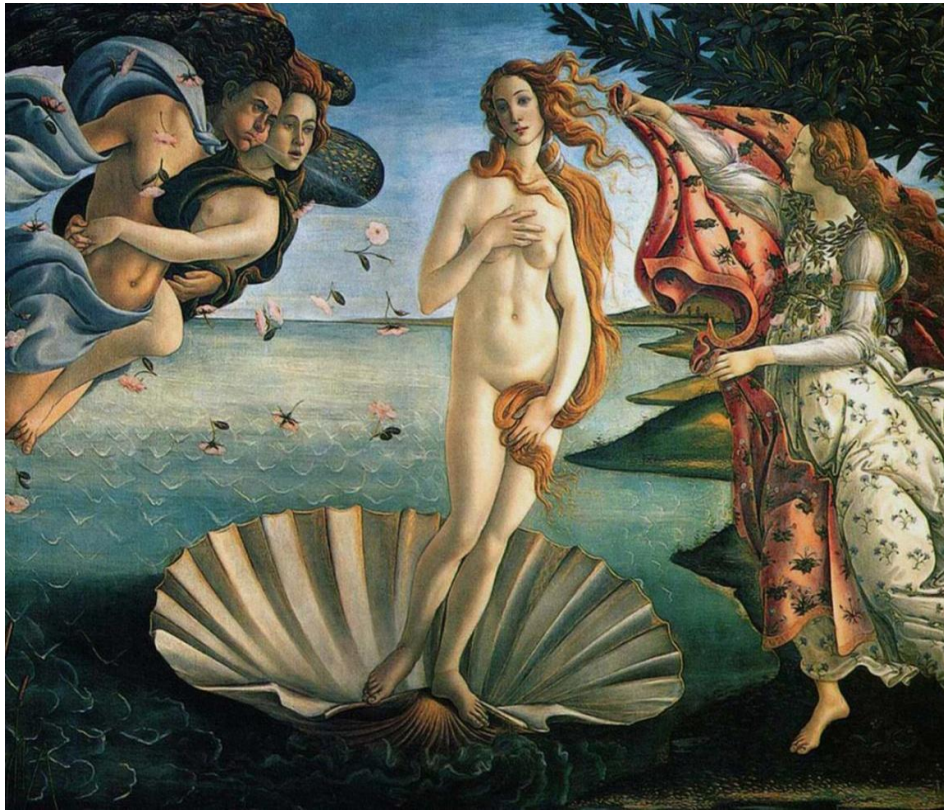
Самым выдающимся художником данного периода является **Сандро Боттичелли**. Годы его жизни: 1445-1510.

Он родился во Флоренции, учился у Филиппо Липпи, был знаком с Леонардо да Винчи. В его произведениях ощущается личное переживание автора. Боттичелли работал при дворе Медичи. Самыми известными его картинами считаются «Весна» и «Рождение Венеры», хотя он создал и много других прекрасных произведений. Эти картины навеяны стихами известного тогда поэта Анджело Полициано, творчеством которого увлекался художник. В картине «Весна» на фоне темной зелени фантастического сада размещены силуэты изящных фигур.

Луг напоминает ковер. В Центре, в задумчивости Весна. Ее окружает свита: Амур парит над головой, грации, фавн (лесной бог). Весна или флора в красивом платье и венке. В левом углу юноша, которого обычно называют Меркурием. Все персонажи находятся в гармонии. Они совершенны. Картина прославляет весну. Во второй картине Венера, богиня любви, находится в центре.

Она плывет в раковине. Раковину подгоняют бог и богиня ветра. На берегу ее поджидает нимфа, которая подготовила богине золотистое покрывало. Художник прославляет чистую красоту. Он любил создавать возвышенные женские образы, хотя у него есть картины о смерти, болезни, войнах, которые ему пришлось переживать. В период романтического искусства, в первой половине 19 века, творчество Боттичелли было очень популярно.

Контрольные вопросы:

1. Что такое эпоха Возрождения и ее место в истории мирового искусства?
2. Какие изменения претерпели все виды искусства в эпоху Возрождения?
3. Назовите выдающихся представителей культуры и искусства периода проторенессанса.
4. В чем особенность творческой манеры Джотто?
5. Что нового внесли в развитие искусства Ф. Брунеллески, Л. Альберти?
6. В чем проявилось мастерство Мазаччо?
7. В чем особенность творчества А. Мантенья?
8. Почему вершиной развития живописи раннего Возрождения считается творчество С. Боттичелли?

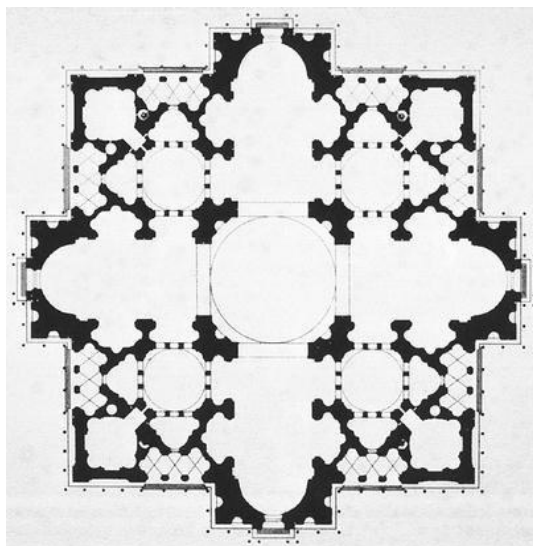
13.2.Период Высокого Возрождения

Высокое Возрождение в Италии дало миру гигантов мирового искусства. Оно охватывает небольшой исторический период с конца 15 до конца третьего десятилетия 16 века. Только в Венеции этот период продлился до середины 16 века. Высокое Возрождение представляет собой сложный художественный процесс, выразительный язык которого стал особенно ярким и обобщенным.

Выдающимся архитектором высокого Возрождения являлся **ДонаттоБраманте**. Центром развития данного периода архитектуры становится Рим. Именно здесь сложился единый классический стиль, мастера использовали достижения античности. Годы жизни Браманте: 1444-1514. Он начал свою творческую деятельность как живописец, но прославился как архитектор. В качестве живописца Браманте был приглашен ко двору миланского герцога Моро. Здесь произошла его знаменитая встреча с Леонардо да Винчи. Градостроительные идеи Леонардо захватили Браманте. И он обращается к архитектуре. Такова природа гения: он может все! Он обращается за перестройку алтарной части церкви Санта - Мария дела Грацие. Затем он переезжает в Рим, где создает Темпьетто-храмик, тем самым, положив начало новому римскому стилю. Храмик был построен на том самом месте, где был распят апостол Петр. Браманте осуществил идею центрического купольного сооружения.

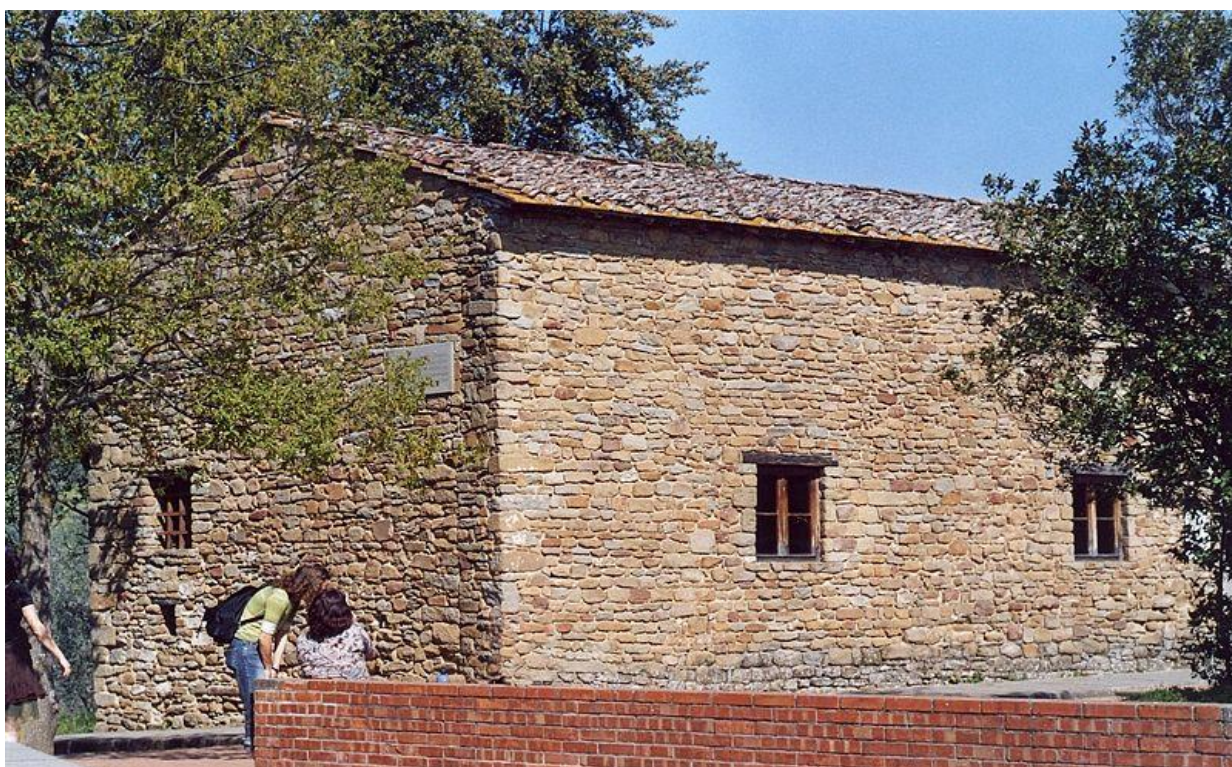

С восшествием на папский престол Папы Юлия II начинается период перестройки Рима. Браманте становится главным архитектором города. Он создает проект Собора Святого Петра, здания, в котором во всем совершенстве воплотилась идея центрально-купольного творения.

Затем Донато приступает к созданию дворцового комплекса в Ватикане. Именно Браманте считается создателем нового архитектурного стиля.

Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.) – основатель искусства Высокого Возрождения. Это гениальный человек, жизнь которого невозможно объяснить с привычной точки зрения. Его жизни посвящено много литературы, и все-таки Леонардо унес свой тайну с собой. Он родился недалеко от Флоренции в местечке Винчи

и являлся внебрачным сыном нотариуса и крестьянки. Необыкновенные способности мальчика заметил отец, который отдает сына учиться в мастерскую к известному тогда художнику, теоретику искусства

Андреа Верроккьо. В картине учителя, созданной около 1472 и 1475 годами левый ангел рисовала рука великого Леонардо.

Он много экспериментирует, одним из первых начинает рисовать маслом, что тогда являлось редкой техникой. Одним из его главных качеств была любознательность. Двор Медичи во Флоренции ему был чужд, и он отправляется в Милан ко двору герцога Моро. Его принимают на работу в качестве военного инженера, зодчего, мастера гидравлических работ. Под влиянием Браманте Леонардо активно начинает заниматься живописью. Живописи он отдаст первое место среди всех видов искусств. В манере Леонардо было работать тщательно, а потому многоэскизно, что тогда было не принято. Именно в эскизе он первоначально искал новую форму расположения в пространстве. Известен его эскиз «Восемнадцать поворотов головы женщины».

Тема мадонны прорабатывается Леонардо тщательно. Он довел этот образ до совершенства. Картина «Мадонна Бенуа» находится с 1914 года в Эрмитаже в Санкт–Петербурге.

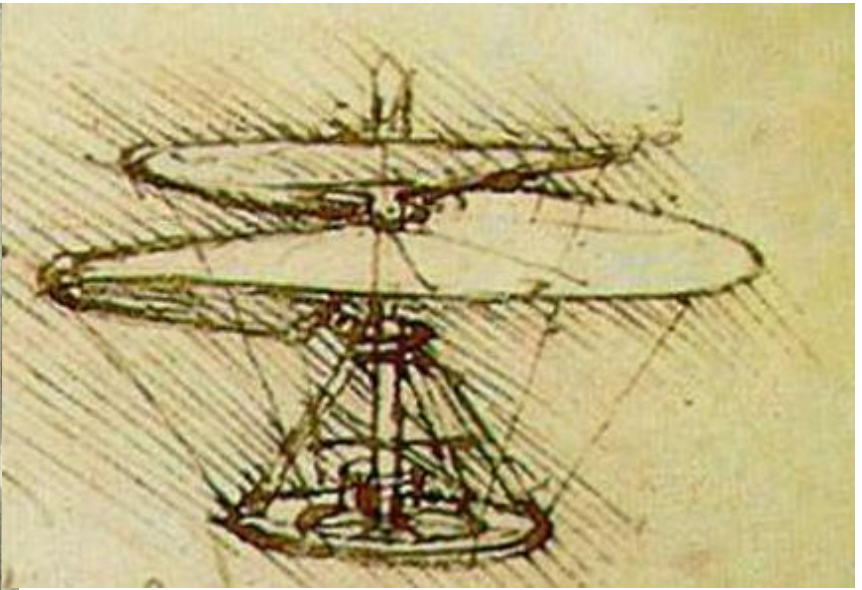

Мадонна нарисована на дереве, имеет небольшой размер 48 на 31. Новаторской является динамичная поза молодой женщины. Центром картины является не лицо, а руки мадонны. Именно они соединяют мать и дитя. Главное для художника прославить божественное начало в мадонне. Тема мадонны продолжена Леонардо в картине «Мадонна Литта».

Свое название картина получила от имени своего владельца, маркиза Литта из Милана. Она с 1865 года находится в Эрмитаже. В ней художник создал идеальный образ женщины: он изображает ее за кормлением грудью. Женщина полностью погружена в свое деяние. Леонардо сумел передать состояние спокойной радости. Холодный свет озаряет ее лицо. Картина написана темперой. В этот же период написана картина «Дама с горностаем». Характерно, что художник вновь сосредотачивает свое внимание не на лице, а на руках, в которые помещает зверька.

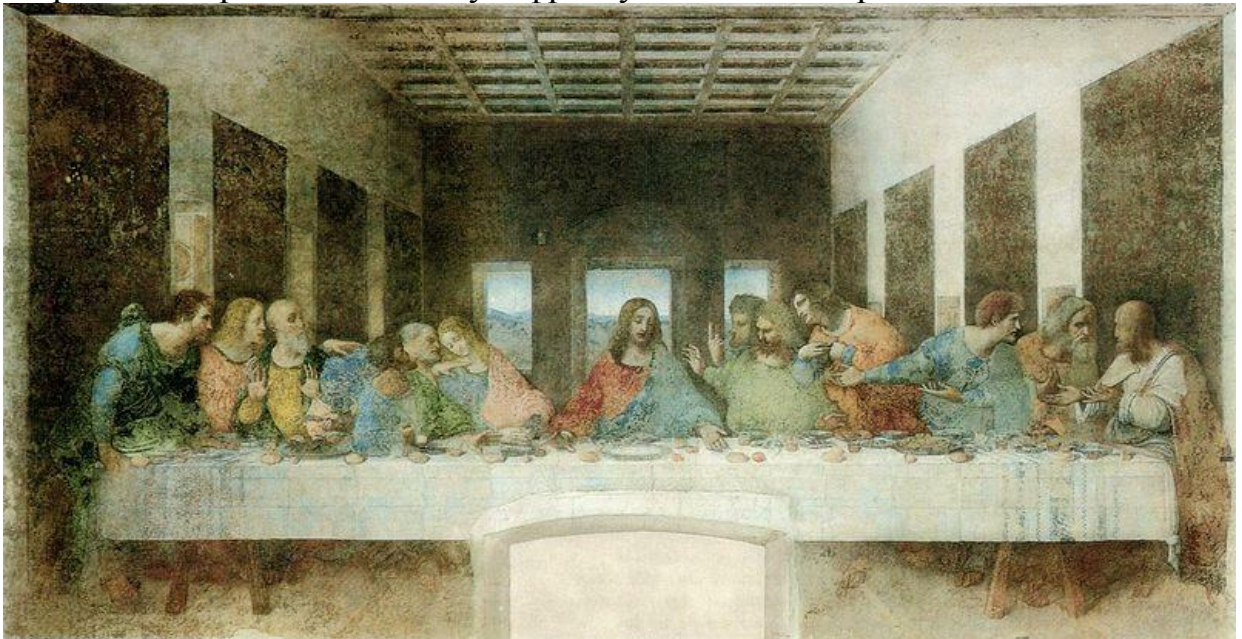
С 80-х годов 15 века Леонардо прерывает занятия живописью и принимается за тщательное изучение наук – гидравлики, акустики, зоологии, ботаники, механики, математики. Все это ему было необходимо для обращения к скульптуре. Он работает над проектами по изменению облика Милана. Им создано несколько технических изобретений: водолазный костюм, парашют, летательный аппарат. В настоящее время есть люди, которые по чертежам Леонардо их воссоздали.

Около 1490 года Леонардо вновь обращается к живописи и создает портрет музыканта. Считается, что это музыкант капеллы Миланского собора, теоретик искусства Франкино Гаффурио.

В творчестве Леонардо очень мало мужских портретов, тем более важно обратить внимание на них. В 1495-1497 годы создает для церкви Санта Мария дела Грацие знаменитую фреску «Тайная вечеря».

Тема хорошо известна: Христос произносит свои знаменитые слова «Один из вас предаст меня». Жесты персонажей очень красноречивы. Иуда не отделен от всех, а помещен среди всех. Он резко отпрянул, пряча плату за предательство. Апостолы расположены на одной линии группами по три человека.

На Милан нападают французы, и Леонардо покидает город. Он путешествует по Италии. В первые годы 16 века Леонардо работает в качестве военного инженера. В его картинах появляется горный пейзаж. Наступает период начала его работы над знаменитой Джокондой.

Нет точных сведений кто изображен на этой картине. По устоявшейся версии это жена богатого флорентийца Франческо ди Джокондо Мона Лиза, поэтому иногда картину называют Мона Лиза. Портрет небольшой: 77 на 53 сантиметра. Этот образ на многих производил сильное впечатление. Работу над этой картиной Леонардо продолжал до последних дней.

В последние годы Леонардо работал при дворе французского короля Франциска I. Он много создает проектов замков, мечтая построить совершенный замок. По его проекту впоследствии будет построен замок Шамбор.

В последний период творчества Леонардо создает портрет Иоанна Крестителя. В этой работе он решает философские и композиционные задачи. Христианский святой изображен не традиционно. Он похож на греческого бога Диониса, бога плодоносящих сил природы. И только едва заметный крест говорит о том, что он святой. В эпоху Возрождения многие сикали в философии Древней Греции и Древнего Рима идейное сходство с христианской религией. Для Леонардо и Иоанн Креститель и Дионис – оба аскеты, отказались от земных благ, оба умерли за веру. Оба призывали к духовному самосовершенствованию. Леонардо интересовался существованием тайных обществ, которые занимались предписаниями морального характера. Идея таких обществ принадлежала Пифагору, который считал, что человек может постичь гармонию Вселенной. Леонардо был высоко моральной личностью. Никогда не ел мяса, отпускал на птичьих базарах, популярных тогда, птиц на волю, любил любоваться красотой природы, мечтал летать и трудился не ради денег.

Личность Леонардо оставила глубокий след в истории мировой культуры.

Рафаэль Санти (1483-1520 гг.) является также выдающимся художником Высокого Возрождения.

С его именем связано представление о красоте и гармонии. Ему было присуще постоянное стремление к светлому совершенному началу. Рафаэль родом из Урбино, маленького герцогства в Средней Италии. Его отец, Джованни Санти, был придворным художником. Рафаэ сначала учился у отца, а после его скорой смерти, у местного живописца Тимотео Вите. Из Урбино будущий художник переезжает в город Перуджу и обучается у главы перуджинской художественной школы Пьетро Перуджино. Вскоре он превосходит своего учителя. Рафаэля часто называют мастером Мадонн. Одной из ранних работ является Мадонна Конестабиле» (1502 -1504 гг.).

Работа хранится в Эрмитаже. На теплом фоне Мария и маленький Христос. Мария держит в руках книгу, к которой и тянется младенец. Именно оно объединяет фигуры. Одна из его первых работ называется «Обручение Марии», созданная около 1504 года.

Картина посвящена Марии и Иосифу. В ней уже чувствуется мастер композиции: центральные персонажи немного отодвинуты в глубину, стоя полукругом, приобретая тем самым динамику. Рафаэль стремится разнообразить фигуры жестами. Рафаэль стремится к новым композиционным формулам.

В начале 16 века Рафаэль прибывает во Флоренцию. Продолжая там работать над образами Мадонн. Перед вами картина «Мадонна со щегленком».

Знакомится с Леонардо, изучает его опыт. Много рисует с натуры. Изучает анатомию, принципы движения.

В завершающий период своего творчества он работает в Риме при дворе папы Юлия II.

В то же время здесь работает архитектор Донато Браманте. Рафаэль получает заказ на роспись личных покоев папы – комнат (станц). Он выполняет заказ блистательно. Ярко проявился его талант декоратора и мастера композиции. Сюжеты подобраны таким образом, что в иносказательной форме выражены мечты автора о сильной Италии. Во всех событиях подчеркивается роль папы. Особенностью работы Рафаэля является гармония убранства комнат с архитектурой. Ватиканские станцы – это прямоугольные комнаты 8 на 10 метров с арочным завершением. Две стены прорезаны окнами. Особенно красив Зал Печати. Именно здесь размещена фреска «Афинская школа», названная так не автором, а значительно позднее.

В ней представлены ученые и философы разных времен. Основная идея – возможность гармонического согласия между учеными разных направлений во благо процветания человечества. В центре Платон и Аристотель. Здесь и Сократ, и Пифагор и Птоломей. Есть у Рафаэля знаменитая фреска «Парнас», где рядом находятся Данте, Петрарка, Сафо, Гомер. Идея та же – гармония между разными писателями и поэтами во имя общего блага.

Одной из лучших работ мастера является «Сикстинская мадонна», созданная для монастыря Святого Сикста в Пьяченце.

Мария торжественно шествует по облакам. Перед ней преклоняют колени святые Сикст и Варвара. Лицо Марии опечалено мыслью о сложной судьбе ее сына.

После смерти Браманте Рафаэль руководил строительством Собора Святого Петра.

К представителям Высокого Возрождения относится и творчество **Микеланджело Буонарроти (1475-1564 гг.)**.

Он творил, когда в истории искусства стали обнаруживаться противоречия. Высокое Возрождение близилось к своему завершению. Он родился 6 марта недалеко от Флоренции. Посещал латинскую школу, а затем брал уроки скульптуры и сразу же обратил на себя внимание Лоренцо Великолепного. Именно в этот период он изучает античность. Вскоре переезжает в Рим. Самое известное произведение этого периода «Пьета», что означает «Оплакивание Христа».

На коленях юной Марии лежит раненный Христос. До блеска отполирован мрамор. Мария так молода, что напоминает сестру. Именно на этой работе Микеланджело написал свое имя первый и последний раз. Самой известной скульптурной работой является скульптура «Давид», которая выражает мощь человека. Давид готовится нанести удар противнику. Триста лет скульптура украшала площадь города Флоренции, сейчас перемещена в музей.

Микеланджело считал себя в первую очередь скульптором, а затем архитектором. Он проектирует архитектурный ансамбль Рима – Капитолийскую площадь.

Он превратил это место в центр города. Широкая лестница ведет на площадь-памятник. Ее охраняют античные статуи Диоскуров – сыновей ветра. По боковым сторонам площади расположены два архитектурных сооружения. В центре – конная статуя римского императора Марка Аврелия. Ансамбль площади завершается Дворцом Сенаторов.

Венцом архитектурного гения Микеланджело является купол Собора Святого Петра.

Им расписан и потолок Сикстинской капеллы в Ватикане.

С 1508 года в течение 4 лет он непрерывно работал над росписью потолка и расписал в общей сложности плафон площадью 600 метров, что явилось настоящим подвигом. В композиции более трехсот фигур. Микеланджело работал один, лежа на спине, на специальном постаменте. На плафоне (потолке) представлена вся история человечества. Потолок разделен на части, но в целом это цельная композиция.

Художника интересовали страсти человеческие. Ему суждено было пережить много трагических событий: разгром Рима испанскими войсками,

народное восстание во Флоренции, для подавления которого папа Климент VII в союзе с королем Карлом V организовал поход на Флоренцию. В городе вспыхнула эпидемия чумы. Микеланджело руководил строительством оборонительных сооружений. Он расправы его спасло только тщеславие Климента VII, который хотел увековечить свое имя на одной из капелл Флоренции. Микеланджело возвращается в Рим и там создает свою знаменитую фреску «Страшный суд», в которой передает свое трагическое восприятие мира.

На фоне холодного синего неба множество фигур охвачены вихревым движением. Близится минута расправы. Возмездием руководит Христос, который похож на языческого бога-громовержца. Папе Павлу IV фреска не понравилась, так как в композиции было много обнаженных фигур, на что автор ответил, что это исправить легко, труднее исправить мир.

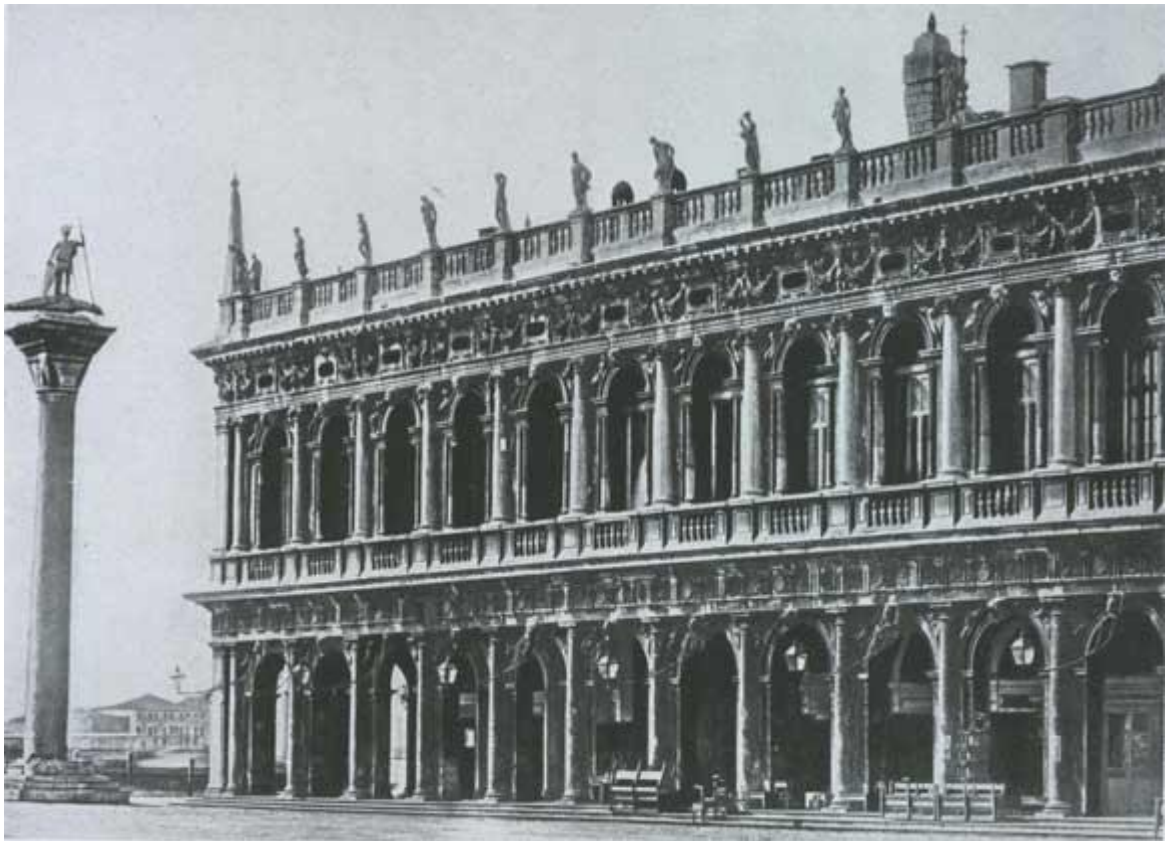
В последние годы жизни Микеланджело занимался архитектурой и поэзией. Его творчество повлияло на многих деятелей искусства, опередило свое время, оказало влияние на формирование принципов барокко.

В истории высокого Возрождения яркую страницу вписала Венеция, где этот период продолжился до середины 16 века. Особое великолепие

город приобрел после перестройки его учеником
 ДонатоБрамантеЯкопоСансовино(1486-1570 гг.).

Напротив Дворца дожей (правителей города) он воздвиг монументальную библиотеку Сан-Марко, органично вписав ее в площадь, носящую это же имя.

На Большом канале он построил палаццо Корнер дела Ка-Гранде. Первый этаж здания массивен, отделан рустом, второй и третий решены в виде арок-окоп.

Наивысшего расцвета достигла живопись и связано это с творчеством ДжорджоБарбарелли да Кастельфранко, прозванного Джорджоне (1476 или 1477 -1510гг.).

Он родился в местечке Кастельфранко недалеко от Венеции. Известно, что художник обладал красивой внешностью, увлекался музыкой. Он писал картины для ценителей искусства и частных коллекций. В его картинах нет сложного сюжета, но есть красивые герои. Важную роль в его картинах играет колорит. Знаменита его картина под названием «Юдифь», посвященная подвигу библейской героини Юдифи, спасшей город от врагов.

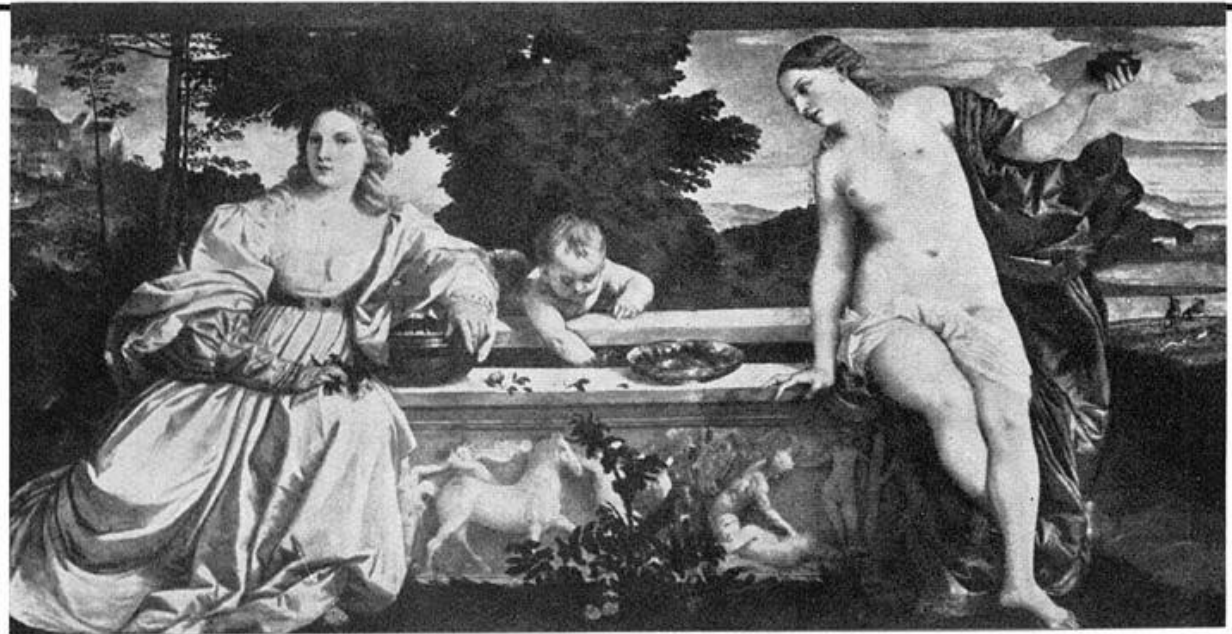
По мнению автора, она воплощает высшую справедливость. Герои Джорджоне погружены в свой внутренний мир. В картинах художника пейзаж играет очень важную роль. Именно пейзаж, природа помогают передать состояние героя. Идеалом красоты является «Спящая Венера».

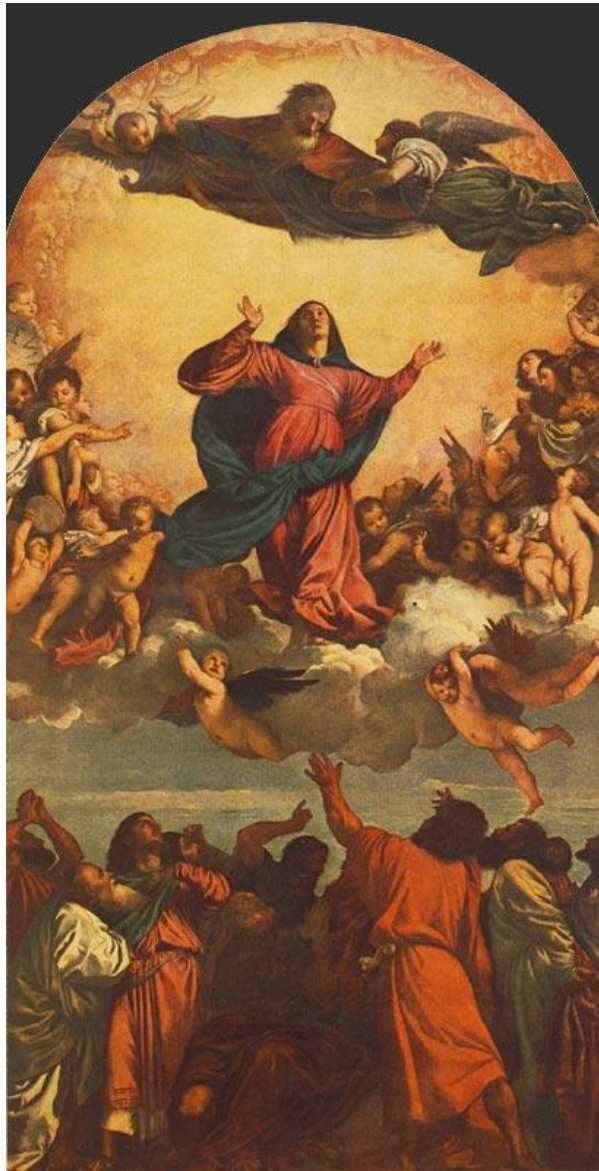
Эту картину художник не успел закончить, так как умер в эпидемию чумы. Завершил эту работу его ученик **Тициан (1477-1576 гг.)**. Он прожил 99 лет, умер за мольбертом. Тициан родился недалеко от Альп. Он является одним из создателей монументальной картины, парадного портрета. Тициан превратил пейзаж в самостоятельный жанр.

Долгая жизнь Тициана делится на 4 периоды:

- Ранний, до 1518 года, когда художник наполнен радостью жизни. Его волнуют пышные женские формы, которые он рисует. Этот период представляет картина «Любовь небесная и любовь земная». Картина известна хорошей техникой изображения.

- С 1518 по 1530 годы. Тициан создает монументальное полотно для церкви Санта-Мария, которое безупречно вписано в архитектурный интерьер здания «Вознесение Марии».

Все части картины охвачены движением, прекрасная Мария поднимается к небу, оставляя на земле апостолов.

- С 1530 до 50-х годов он изучает быт людей, в его картинах появляются детали. Он также рисует Венеру, но его Венера тесно связана с жизнью. Он создает в отличие от своего учителя земной образ.

- С 50-х до 1576 года его интересовала трагическая красота жизни.

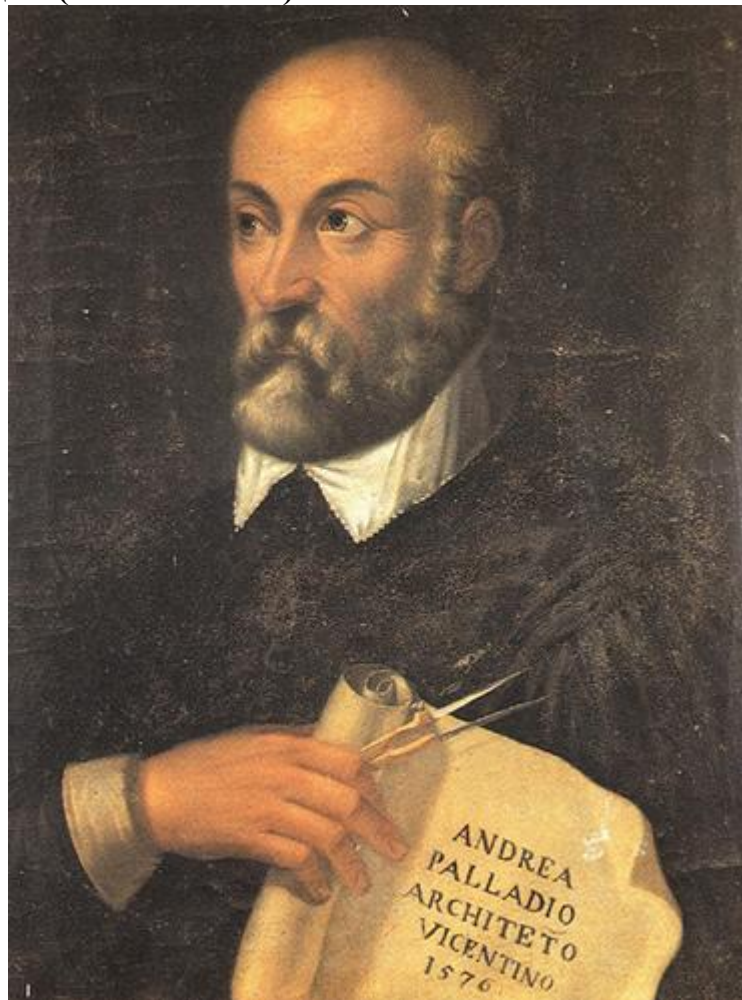
Контрольные вопросы:

1. В чем особенность высокого Возрождения как определенного периода эпохи Возрождения?
2. Назовите архитектурные достижения Браманте.
3. В чем проявилась гениальность Леонардо да Винчи?
4. Назовите особенности творчества Рафаэля.
5. В чем проявилось трагичность восприятия жизни в творчестве Микеланджело?
6. Какой след в искусстве высокого Возрождения оставил Джорджоне?
7. Назовите периоды творчества Тициана.

13.3. Позднее Возрождение

Во второй половине 16 века в Италии начинается период экономического упадка. Католицизм вступает в борьбу с гуманизмом, в нем крепнут антиклассические тенденции. Только Венеция сумела сохранить свободу и не зависеть от власти папы. Венеция по-прежнему покровительствовала искусству.

Крупнейшим архитектором периода позднего Возрождения является **Андреа Палладио (1508-1580 гг.)**.

Он родился в Падуе. Фамилию дали друзья от имени греческой богини Афины Паллады. Покровительницы искусства. Палладио заложил основы архитектуры классицизма, которые получили название палладианства. Свои

идеи Андреа изложил в теоретическом труде «Четыре книги об архитектуре» 1570 года. Его здания просты по композиции, функциональны, естественны, хорошо вписаны в рельеф местности. Особенно много Палладио работал в городе Винченце. Он огромное значение придавал фасаду здания.

Палаццо Кьерикати пронизано воздухом; нижний этаж состоит из галереи, верхний имеет глубокие лоджии. Архитектор построил много зданий, Все они объединены чувством меры, удобства и красоты. Вилла Ротонда – первое центрально-купольное светское здание.

Его отличает блестящее композиционное решение, которое легло в основу многих храмов и мавзолеев впоследствии. Вилла стоит на холме. В плане представляет собой квадрат с вписанным залом в форме круга. Имеет купол,

четыре входа со всех сторон света, выполненные в форме портиков с фронтонами с вынесенными вперед лестницами. В склонах холма скрыты хозяйственные постройки.

В год своей смерти Палладио работал над созданием здания театра, имеющего форму эллипса. Театр должен был иметь постоянные декорации, изображающие пять улиц города, застроенные дворцами.

Творчество Палладио оказало огромное влияние на архитектурные практики Англии, Франции, России 18 и 19 веков.

Праздничный жизнеутверждающий характер венецианского Возрождения выразился в искусстве **Паоло Веронезе**, который жил с **1528 по 1588 годы**. Согласно его фамилии он уроженец города Вероны. В 1558 году его пригласили принять участие в украшении Дворца дождей в Венеции. Сначала пригласили в качестве помощника, а потом фактически он становится главным художником. Веронезе использовал в своем творчестве новую технику масляными красками и потому сразу же стал известен. При оформлении Дворца дождей он применял неожиданные ракурсы, смелые пространственные решения, строил колорит на чередовании насыщенных красок и нежных оттенков. Веронезе побеждает на конкурсе оформления библиотеки Сан-Марко.

Венеция произвела на него сильное впечатление. Он сделал много различных росписей потолков и стен в церквях Венеции. Например, расписал церковь Сан-Себастьяно. Роспись посвящена библейской героине Эсфири.

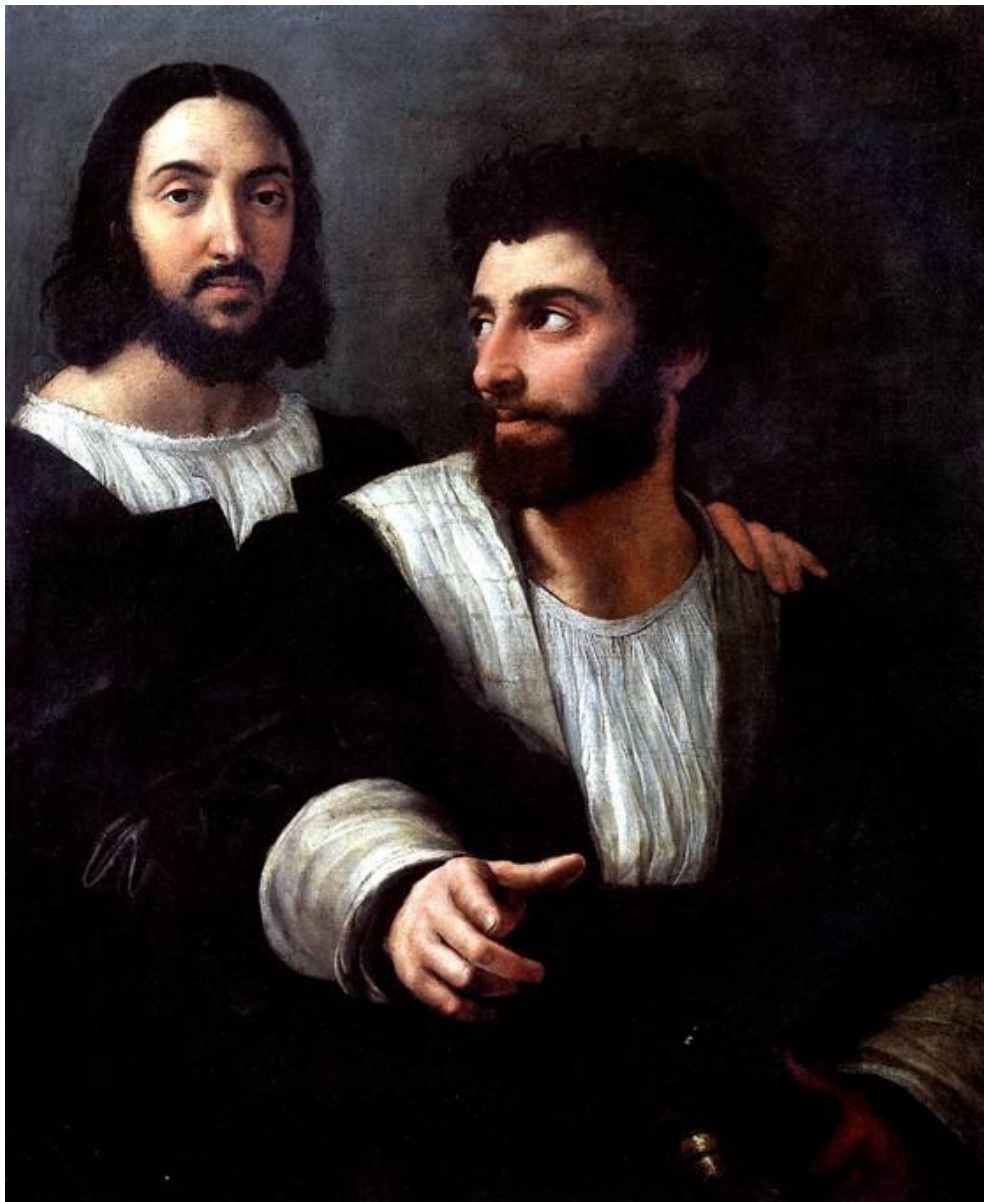
Веронезе много работал в монументальном жанре и стал известен своими картинами, посвященными венецианским праздникам, которыми Венеция славится до сих пор. Все вместе картины получили название «Пирсы Веронезе». Самая известная картина из этого цикла «Брак в Канне».

В ней 130 фигур, которые тщательно выписаны. Действие происходит возле красивого здания. В числе гостей художник поместил всех европейских государей, а в облике музыкантов изобразил себя, Тициана и Тинторетто. Поражает богатство цветового решения. Здесь все особенности его творчества: праздничность, активизация второстепенных персонажей, богатство красок, умение расположить множество фигур при строгости

композиции. Картина интересна и тем, что автор поместил в нее и Христа. Все действие освещено его присутствием.

Завершает период позднего Возрождения гениальный **Тинторетто (1518 или 1519 – 1594 гг.)**.

Он родился в Венеции в семье красильщика тканей. Его фамилия означает маленький красильщик, но в творчестве он был гигантской фигурой. Тинторетто обладал ярким темпераментом, энергией, он прокладывал новые пути в искусстве: восстал против симметрии и тем заглянул в особенности развития искусства 17 века, статичности. Тинторетто создал массовые сцены, объединенные единым настроением и состоянием. Он обладал огромной работоспособностью. Известность ему принесла картина «Чудо Святого Марка».

Необычно композиционное решение в картине: Святой Марк попадает в действие вниз головой, врываясь в действие и спасая осужденного.

Под влиянием Тициана начинает рисовать на исторические и библейские темы. Своей картиной «Тайная вечеря» он врывается в наступающий 17 век.

Художник избрал тот момент, когда Христос преломил хлеб и произнес слова: «Сие есть тело мое». Сцена проникнута волнением, которое охватывает всех сидящих за пасхальным торжеством. Действие происходит в бедной таверне, но пространство ее, потонувшее в полумраке, кажется бесконечным. Таверна живет своей будничной жизнью. Посетители ее даже не представляют, что же происходит рядом с ними. Большая роль отдана свету. Помещение освещено колеблющимся светом и сиянием Христа. Пространство раздвигается. В данном произведении Тинторетто использует те художественные приемы, которые будут востребованы художниками последующих веков, тем самым, связав своим творчеством, времена.

Контрольные вопросы:

1. В чем особенность творческой манеры А. Палладио?
2. Почему его архитектурные практики стали столь востребованы в последующие века в ряде стран?
3. В чем особенность творчества П. Веронезе?
4. Опишите картину «Тайная вечеря».
5. Какие художественные особенности опередили время в творчестве Тинторетто?

14. СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

К Северному Возрождению относятся страны, расположенные к северу от Альп: Германия, Франция, Нидерланды. Почвой, на которой возникло Северное Возрождение, стала готика. Собственно, четкой границы между готикой и ранним Северным Возрождением, нет. На развитие культуры данного периода сильное влияние оказало христианство. Художник главным образом стремился возвестить в своем искусстве истину о Боге. Поэтому художники стремились обозначить Бога в своем творчестве. Благоговейным изображением являлось изображение небес, солнечного света, воды, растений, человека. Земной шар вызывал живейший интерес художника, так как являлся продолжением мира небесного. Северное Возрождение осмысливало место человека в этом мире. В Северном Возрождении человек – не вершина творения, а одно из многочисленных свидетельств могущества Бога. Человек прекрасен и велик, но не более, чем природа.

14.1. Искусство Нидерландов

Нидерланды – это историческая область в Северной Европе, которая включает в настоящее время Нидерланды, Бельгию, Люксембург. После распада Римской империи, данная территория вошла в империю Карла Великого. Постепенно на этой территории сформировалось несколько независимых стран: Фландрия, Голландия и др. Люди, проживающие на этой земле, прекрасные труженики, умеющие находить красоту в повседневном. Нидерландцы привыкли смотреть на мир, как на чистое, уютное жилище, в котором необходимо поддерживать комфорт и порядок.

11-12 века – время бурного развития городов в Европе. Города обладали многими привилегиями, большой свободой в управлении. Именно здесь было много искусных ремесленников. Нидерланды стали мастерской Европы. Представители творческих профессий входили в производственные цехи наряду с ремесленниками. В те времена звание мастер было почетным.

Новое искусство зародилось в Нидерландах в 14 веке. Это была эпоха странствующих художников. Особенно их привлекала Франция. Поэтому основным местом деятельности был парижский двор Карла Мудрого, затем его преемников. Таким образом, художник 14 века, прежде всего, был придворным художником. Культура была религиозной, но само религиозное чувство было более человеческим. Самые распространенные сюжеты были связаны с жизнью Христа и Богородицы.

При дворе Жана Французского в Бурже блистал двор. Это практически был королевский двор. Жан покровительствовал художникам, музыкантам, коллекционировал книги. Его прекрасная библиотека насчитывала сотни книг. Это были исторические хроники, рыцарские романы, богословские книги, научные труды. Богатством оформления особенно выделялись часословы (книги часов, особая разновидность церковной литературы, когда молитвы были приурочены к особому часу). При дворе Жана Французского,

герцога Беррийского работала целая плеяда талантливых миниатюристов, среди которых первое место занимали братья **Лимбурги: Поль, Жан, Эрман**. Братья рано потеряли отца, и их воспитывал их дядя Жан Мануэль, являвшийся придворным живописцем Жана Французского. Все три брата рано умерли в эпидемию чумы. Самое известное произведение. Которые они иллюстрировали называется «Великолепный часослов герцога Беррийского». Лимбурги рассказывали о месяцах года. Они изображали местность с особой тщательностью и любовью. Главная мысль: жизнь человека течёт среди забот и праздников на фоне меняющейся картины природы.

Уроженцем Северных Нидерландов был **Ян Ван Эйк (между 1390 и 1400 – 1441 гг.)**. Первые уроки брал у своего старшего брата Хуберта. В 1425 году он поступает на службу к герцогу Бургундскому Филиппу III Доброму, который высоко ценил талант художника и даже брал его в зарубежные поездки в Испанию и Португалию. Ранние работы не обнаружены.

Художник использовал так называемые фламандские краски, когда наносится мокрое по мокрому, получается сильный эффект, глубина цвета. Иногда это называют прозрачными красками.

По заказу богатого горожанина Иодока Вейдта создает вместе со старшим братом знаменитый Гентский алтарь для семейной капеллы заказчика. Алтарь создавался 10 лет. Он представляет собой гигантский

многоярусный полиптих, состоящий из 26 картин, на которых изображено 258 человеческих фигур. Высота алтаря три с половиной метра, а высота главной части 5 метров. Картины, составляющие алтарь, объединены в два изобразительных цикла: повседневный (живопись с внешней стороны створок) и праздничный (живопись внутренних створок). В нижнем ряду повседневного цикла изображены заказчик и его супруга, молящиеся перед Иоанном Крестителем. Когда створки открываются, то на глазах зрителей размеры рисунков увеличиваются в 6 раз, что производит ошеломляющее впечатление. Праздничная часть алтаря посвящена красоте мира после Страшного Суда, после победы над злом. В центре композиции Бог-отец, Богоматерь, Иоанн Креститель, музицирующие ангелы, Адам и Ева.

Следующее известное произведение художника называется «Мадонна канцлера Ролена».

Здесь автор лицом к лицу показывает два мира: земной и небесный, разделяя их рекой, что было понятно зрителю того времени. Канцлер так усердно

молился, что ему привиделась Мадонна, над которой летает ангел, символ небесного мира.

Эйк много работал как портретист. Самый известный «Портрет супругов Арнольфини», написанный в 1432 году, сейчас хранится в музее Лондона.

На портрете богатый купец гБрютте, который много и успешно торговал, даже с далекой Россией. Живописец передает идею брака с застывшими в молчании супругами. Есть две версии изображенного в картине. Первая – на картине бракосочетание супругов. В пользу этой версии – изображение человека, стоящего перед супругами и видного только в зеркале, поднятая рука мужчины, клянущегося перед священником. В пользу второй, которая отмечает написание портрета в память о рано умершей супруге – погасшая света на люстре в комнате над женской фигурой и зажженная над мужчиной, а также сильная печаль в глазах обоих. В картине много символов, понятных зрителю того времени: несколько апельсинов – символов райского блаженства, метелочка, - символ чистоты, четки – символ благочестия, собачка, домашние тапочки символизируют дом. Все символично и в то же время предметы просто часть интерьера.

Творчество Яна Ван Эйка – поворотный момент в искусстве Нидерландов. Его отказ от средневековой условности, использование бытовых тем – это свидетельства нового периода в искусстве. Но художник никогда не спорил со средневековьем, поэтому пропорции тел немного вытянуты, линии рисунка напоминают готику.

Дух того времени передал другой нидерландский художник **Иероним Босх (около 1450 – 1516 гг.)**. Отец и его дед были профессиональными художниками. Сначала он обучался у них. Потом продолжил образование в знаменитом Делфте. Он женится на представительнице богатого купеческого рода и получает возможность всю свою жизнь заниматься искусством. Большинство картин не имеет датировки и полны загадочности, выражая мысль художника о причудливости этого мира.

Мы посмотрим его раннюю работу «Семь смертных грехов».

В центре картины Христос, рядом надпись: «Берегись, берегись, бог видит». По кругу, который символизирует человеческую жизнь, нескончаемую карусель смертных грехов, располагаются гнев, тщеславие, зависть, сладострастие, лень, обжорство, корыстолюбие. Босх показывает, как идут к гибели обыкновенные люди. За грехами идет воздаяние, расположенные в кругах по концам картины: смерть, Страшный суд, рай и ад.

Уже зрелым мастером Босх создает картину «Воз сена» в виде трехстворчатого алтаря, предназначенного скорее для размышления, чем для молитв.

Сюжет ему подсказала нидерландская пословица: «Мир стог сена и каждый старается ухватить с него кто сколько может». Замысел картины глубже пословицы: сквозь суету проступает гармоничный прекрасный лик мира. За всем наблюдает Христос, который и является центром картины. Красота мира противостоит суете людей, которые заняты своими делами и дележом сена.

Картина «Искушение Святого Антония» посвящена реальному лицу, отшельнику, жившему в Египте. Он почитался как защитник от пожаров и

врачеватель. В начале же своего жизненного пути он многократно искушался бесами. В картине также есть фигура Христа, который не оставляет верующего среди этого страшного мира.

В картине «Бродяга» художник изображает бродягу, который всегда имеет возможность найти путь к возрождению.

В последние годы жизни Босха меньше волнует тема зла и греха. Его все больше интересует красота мира, тайное единство природы. И он старается смотреть на мир как наблюдатель.

Питер Брейгель Старший (между 1525-1530-1569 гг.) родился в крестьянской семье, и это отразилось в его творчестве. Свою фамилию он получил от названия родной деревни. Эта фамилия передавалась его потомкам по наследству. Брейгель учился в Антверпене и был зачислен в гильдию Святого Луки. Известна его картина «Падение Икара».

Интересен замысел картины: Икар почти не виден, никто из персонажей картины: пастух, рыбак, пахарь не заметили падение Икара. Об его падении можно догадаться только по названию картины. Кстати, все нидерландские художники дают названия картинам сами. Что скрывается за общей покорностью ходу вещей, почему никто не удивлен, Брейгель не знает, но его волнует эта тема, и он ставит ее перед собой.

Картина «Битва Масленицы и Поста» представляет собой изображения части представления, которое обычно разворачивалось на проходах зимы в Нидерландах. В картине действие разворачивается не на театральных подмостках, а прямо на площади, то есть в жизни, в суете. Сквозь площадь

проходят мужчина и женщина, дорогу им прокладывает сквозь толпу шут. Куда он их ведет? Это новый вопрос автора.

Художник переезжает в Брюссель, женится и увлекается библейскими сюжетами. Появляются картины «Вавилонская башня», «Несение креста», «Избиение младенцев в Вифлееме». Первая картина поражает спокойствием, башня напоминает римский Колизей. Часть башни строится, часть разрушается. Чувствуются трагические ноты в сознании художника. В истории страны ощущается тяжелый период – страна находится под властью Испании. Издаются суровые законы. В самые тяжелые годы художник создает две знаменитые картины: «Крестьянская свадьба» и «Крестьянский танец».

Они тематически связаны между собой. В первой показан крестьянский праздник в небольшом помещении, художник проводит мысль, что несмотря ни на что жизнь продолжается. В картине даже нет жениха. Невеста сидит за столом одна. Исследователи по-разному трактуют этот факт: одни считают, что содержание перекликается с библейской притчей о том, что церковь – невеста, а жених – сам Христос. Народ ждет прихода спасителя. В комнате немного народа, так как это следствие указа, по которому не разрешалось собираться более двадцати человек. Персонажи подчиняются властям, но не забывают и дедовские обычаи. И об этом свидетельствует вторая картина, где показаны танцующие крестьяне на свежем воздухе. И все символично. Свежий воздух свободы не забыт людьми. И он восторжествует по представлению художника, потому что в народе есть силы противостоять всему.

Существует предание, что последняя картина Брейгеля, который умер накануне своего 40-летия, называлась «Торжество правды». Сюжет картины неизвестен.

Контрольные вопросы:

1. Искусство каких стран Европы относится к Северному Возрождению?
2. В чем особенность Северного Возрождения?
3. Назовите особенности развития живописи в Нидерландах?
4. Каковы особенности творчества Ян Ван Эйка?
5. Как выразили дух эпохи в своем творчестве И. Босх и П. Брейгель старший?

14.2. Искусство Франции

Начало эпохи Возрождения во Франции (начало 14 века) совпало с одним из самых трагических периодов в истории страны с войной с Англией, которая получила название Столетняя война (1337-1453 гг.). Французы в основном терпели поражение. На престоле был душевно больной король Карл VI. Пользуясь недееспособностью монарха, его ближайшие родственники растаскивали государство по частям. В начале 15 века страна была на грани полного краха. Однако трагические события Столетней войны постепенно разбудили национальное самосознание французов и в этой ситуации начали формироваться особенности французского национального характера, которые и определили особенности французского искусства на последующие века. Возникла культура, которая причудливым образом соединила черты уходящего средневековья и эпохи Возрождения. Окончание Столетней войны, объединение страны помогла обрести национальную самостоятельность. Начались походы в Италию, которые показали, что средневековые замки Франции не удобны, не красивы. Началось увлечение античностью. Постепенно появляется оригинальный стиль, который соединил черты итальянского и французского. Его особенности лучше всего передают замки, созданные на берегах реки Луары, ставшей колыбелью французского Возрождения. В городе Амбуазе,

на берегу Луары, находилась резиденция короля Карла VIII, куда он привез из своего итальянского похода итальянских мастеров и начал создавать красивую королевскую резиденцию, которая бы ему напомнила дворец в Неаполе. Но король неожиданно умер, и замок остался недостроенным.

В 1515 году на престол вступает молодой Франциск I,

который немедленно начинает перестраивать замок в Блуа, намереваясь, затмить Ватиканский дворец. Дворец еще не очень красив, ощущается отсутствие архитектурной практики французских мастеров. Следующий замок Шенонсо,

завершенный в 1523 году, уже свидетельствует о росте опыта у французских зодчих. Он уже органично вписан в рельеф местности, построен на искусственном островке, сделанном на реке Шер, притоке Луары, имеет изысканные украшения – люкарны (декоративные окна в крыше), башенки.

Леонардо да Винчи внес свой вклад в создание замков Луары. По его проекту построен замок Шамбор.

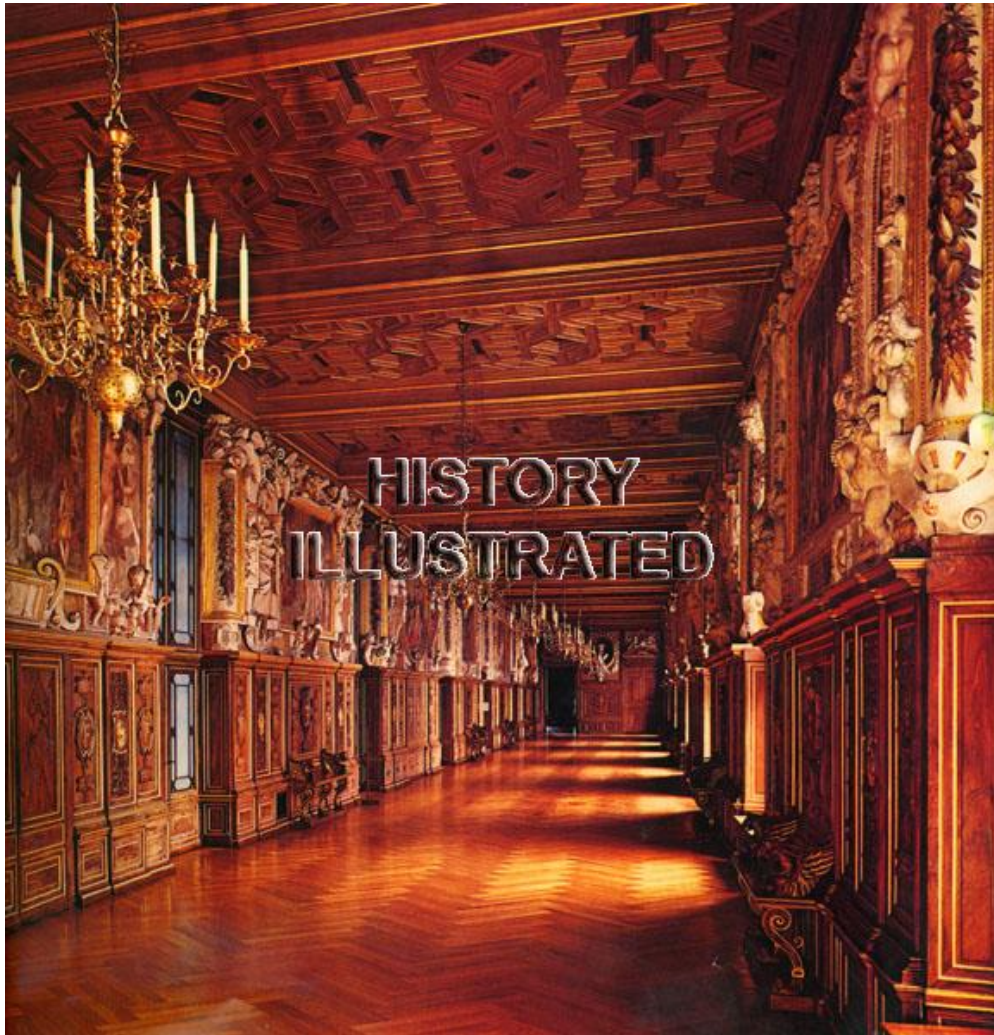
Это самый величественный замок на Луаре. Он напоминает сказочный городок, настолько в нем много изящных украшений на крыше. Очень красива парадная лестница замка.

Затем Франциск переносит свою резиденцию с реки Луары в исторический центр страны, в город Париж. Он перестраивает главный королевский дворец – Лувр. Лувр построен на месте старинной крепости 12 века. Архитектор Пьер Леско. Дворец этот строился долго. Король Людовик XIV увеличил дворец в 4 раза. Вокруг Парижа возникает множество новых резиденций, которые поражают изяществом вкуса и свидетельствуют о покровительстве французских королей деятелям искусства. Франциск приглашает мастеров не только со всей Франции, но и из Италии: Микеланджело, Челлини.

В 30-е годы 16 века в предместье Парижа, Фонтенбло,

собрались прекрасные мастера: художники, скульпторы, резчики по дереву, архитекторы, которые начали отстраивать замок короля, на месте которого до этого располагался охотничий домик, так как король был страстным охотником. Строительством замка сначала руководил Джованни Россо, а затем Франческа Приматиччо. В итоге был построен прекрасный замок, в котором располагается знаменитая галерея Франциска, прославляющая короля.

Стены в верхней части украшены картинами на мифологические и библейские темы, основная тема которых празднества, которые так любили

устраивать в Фонтенбло. В нижней части стены украшены панелями, сделанными из редких пород дерева. Во всем чувствуются нравы французского двора.

Французское Возрождение дало миру выдающегося архитектора, прекрасного инженера **Филибера Делорма (около 1510-8 января 1570 гг.)**, который является гордостью французской нации.

Он потомок средневековых строителей из города Лиона. Образование получил в Риме, где в совершенстве познал классические правила архитектуры. Делорм – главный архитектор короля Генриха II. Делорм – мастер неожиданных инженерных решений в архитектуре.

Его любимый строительный материал – редкие породы дерева, поэтому многое не сохранилось. Он создал новый французский ордер. Архитектор –

автор французской колонны, которая имела декоративный пояс. Он умел делать сборные деревянные конструкции, будучи гениальным инженером. Никто после него не смог работать по его чертежам. Делорм также был мастером по гобелену, оконному витражу. Делорм – теоретик искусства. Одним из его шедевров считается мост замка Шенонсо.

Контрольные вопросы:

1. Каковы особенности эпохи Возрождения во Франции?
2. Что нового внес в развитие архитектуры Делорм?
3. Чем представлена эпоха Возрождения во Франции?

14.3. Возрождение в Германии

Германия 15-16 веков не имела единого центра. Город Ахен со времен Каролингов служил местом коронации королей. Нюрнберг хранил императорскую корону и другие императорские реликвии. Германия очень зависела от власти папы Римского, что мешало развитию страны, лишая ее самостоятельности.

В начале 16 века в стране было около 3-х тысяч небольших городов. В стране было много профессиональных цехов, но они не играли такой большой роли как в Нидерландах. Молодые художники обычно продолжали обучение в Италии. Главная тема – воплощение христианского идеала, который стал знаменем борьбы против безнравственности церковной и светской власти.

Самым ярким представителем искусства Германии в эпоху Возрождения стал **Альбрехт Дюрер (1471-1528 гг.)**. Он родился в семье Нюрнбергского ювелирных дел мастера, переселившегося из Венгрии.

Сначала Альбрехт обучался у своего отца, но склонность к живописи победила. Он не получил системного образования, но очень много занимался

самообразованием, обучался технике гравюры в мастерской известного тогда художника Мартина Шонгауэра. Увлекается графикой и сначала именно ее считает делом своей жизни. Появляется популярность и графические работы приносят художнику средства. Занимался гравюрой на дереве и меди. Сюжеты гравюр были сложными, взяты из античной мифологии, библии. Доски для гравюр делал сам, не доверяя никому. Линии его гравюр виртуозны. Рисовал Дюрер и акварелью. Любил рисовать природу и достиг в этом виртуозности.

Дюрер – один из первых европейских художников, который начал изображать себя. Известны два его автопортрета. Первый 1498 года создания, где он изображен себя в повороте на три четверти баловнем судьбы.

Иногда называют его на этом портрете Дюрер – кавалер. В портрете 1500 года Дюрер показан в фас, и мы сразу же встречаемся с ним глазами. Дюрер

напоминает Христа. Этот портрет был задуман как завещание потомкам, так как все ожидали, что в 1500 году наступит конец света. На этом портрете есть надпись: «Написан вечными красками».

В 1500 году Дюрер встречается с итальянским мастером, который удивил его знанием пропорций. И он захотел научиться искусству пропорций. Существует придание, что Дюрер сказал о том, что так хочет научиться искусству пропорций, что не отказался бы даже, если бы давали за отказ королевство. Дюрер отправляется в Венецию для дальнейшего обучения. Здесь он создает самую известную свою картину «Праздник четок», при помощи которых тогда было принято молиться.

Картина создавалась для церкви Сан-Бартоломео в Венеции. В центре картины Богоматерь с младенцем, рядом папа Юлий II и император Максимилиан. Возле императора германцы в своих характерных одеждах. Так Дюрер передает свою тоску по родине. Картина имеет и другое название «Праздник венков из роз». На голове у Богоматери венок из роз. Дюрер возвращается на родину, являясь уже прославленным художником. С 1512 года он долгое время работал придворным художником императора Максимилиана. Есть известный портрет императора работы Дюрера. Последней его работой, подаренной городскому совету г. Нюрнберга является картина «Четыре апостола», общий смысл которой – предостережение сограждан опасаться греховных действий. Дюрер – автор практического руководства для художников на немецком языке.

Ганс Гольбейн Младший (1497 или 1498 -1543 гг.) родился в небольшом баварском городке Аусбурге в семье известного живописца.

Он обучался в Базеле (Швейцария), затем в Милане (Италия). Ганс был знаком с творчеством Леонардо да Винчи. После посещения Италии в 1519 году он поселился в Базеле, где открыл свою мастерскую. Гольбейн создавал картины, делал витражи, ювелирные изделия, расписывал фасады зданий. Творческая судьба его была связана с Англией, где он работал дважды: сначала ему покровительствовал канцлер Англии Томас Мор, затем сам король. Гольбейн создал портреты короля Генриха VIII и его супруги Джейн Сеймур.

Его манеру отличает сочная, широкая кисть. Творчество художника оказало влияние на английскую живопись.

Особенно известны его три картины. Первая «Портрет Георга Гисе», немецкого бюрогера.

Гисе на портрете окружают расчетные книги, расписки, весы, все то, что необходимо ему в работе. Гисе сидит за столом, покрытым дорогой скатертью, значит, его дела идут хорошо.

Второй портрет изображает Эразма Роттердамского, ученого, философа, литератора. Известного общественного деятеля эпохи Возрождения, друга Томаса Мора.

Портрет демонстрирует нам внешность известного человека, его приверженность книгам. Его спокойное уверенное лицо демонстрирует интеллект, уверенность в себе. Тогда не было фотографии, художник оставил нам портрет выдающегося деятеля эпохи.

Третья картина называется «Богоматерь и семья Якоба Майера», базельского бургомистра. Идея ее проста: необходимость покровительства Богоматери, которая укрывает семью бургомистра своим широким плащом.

Художник практически не работал на родине. Это факт весьма характерный для всей эпохи, а не только для биографии Гольбейна. В Германии происходили сложные политические процессы, началась Реформация, широкое общественное движение, которое боролось с влиятельной католической церковью, приведшее к появлению протестантизма.

Ганс Гольбейн Младший был последним крупным немецким художником эпохи Возрождения, Немецкая живопись переживала кризис, который она преодолет только в 19 веке.

Контрольные вопросы:

1. Что отличало творчество Дюрера?
2. В каких жанрах он работал?
3. В чем особенность творчества Ганса Гольбейна Младшего

15. КУЛЬТУРА РУСИ (РОССИИ) С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО 17 ВЕКА

15.1. Культура Древней Руси

Россия занимает срединное положение между Западом и Востоком, и это в значительной степени отразилось на особенностях ее культурного развития.

В 6 веке началось расселение восточных славян. Оно происходило на огромной территории – от Балтии до бассейна Волги, от Прибалтики до северного Кавказа. Постепенно первобытно-общинные отношения заменялись на феодальные. Этот процесс в определенной степени продолжался вплоть до 18 века.

Славяне тысячелетиями совершенствовали свое хозяйство. Жили они небольшими деревнями, расположенными в два порядка.

Издавна торговали. Торговые отношения с Римской империей усилились во времена императора Траяна, о чем свидетельствуют многочисленные монеты. Видимо, в 1-ом, начале 2 века н.э. славяне переживали экономический подъем: появился гончарный круг и славянские сосуды пользовались большим спросом.

Главным торговым местом стало место, на котором позднее появится город Киев, важное стратегическое место для славян, так как именно в этом месте сходились все важнейшие реки региона. Само название народа «Русь» или «рос» возникло в 6 веке и эти две формы наименования народа существовали с древнейших времен. Они и дошли до наших дней: мы называем наше государство Россией, а народ русским.

Именно в этот период начинает формироваться государство восточных славян в районе города Киева. Именно здесь жило племя богатырей недалеко от реки Рос.

Исторические памятники 9-11 веков сохранили данные о высоком уровне культуры Древней Руси. Первое государство восточных славян называлось Киевской Русью и возникло как европейское государство. Оно было хорошо известно странам Западной Европы. Короли Англии, Франции, Венгрии, Швеции рождались с киевскими князьями. Киевская Русь имела прочные связи с Византией, самым развитым государством того времени. Русичи вели свое хозяйство на основе 5 отраслей: земледелия, скотоводства, рыболовства, охоты, бортничества.

Земледелие имело устойчивый характер и составляло основу жизнедеятельности русичей. Использовалась переложная система землепользования, когда земле давали отдохнуть. Повсеместное использование пахотного земледелия требовало применения рало – деревянного плуга с железным лемехом бороны. В лесной зоне использовали подсечное или огневое земледелие, для обработки земли использовали деревянную бороны «суковатку», сделанную из ели с подрубленными сучьями. При уборке хлеба пользовались серпом. При сенокосении пользовались косой.

Охота, рыболовство, бортничество, скотоводство играли подчиненную роль. Орудия для рыболовства (невод, бредень, сеть) почти не отличались от современных. Охотились стрелами, рогатками, сетями. Бортничество носило промысловый характер.

Славяне развивали ремесла. Среди ремесленников выделялись мастера ювелирного дела, умельцы по обработке металла, дерева, камня, кожи, гончары.

Развитию ремесленничества способствовал рост городов. Летописи 9-11 веков называют 25 городов, но их число, несомненно, было больше. В 11 веке число городов увеличилось до 89, а к концу 12 века их стало уже 224. К началу монгольского нашествия начала 13 века городов насчитывалось до 300.

Постепенно возникло и металлургическое производство. Оно имело большое распространение и в городе и в деревне. Сырьем служила болотная, озерная и дерновая руда, не требовавшая сложной обработки. Русские кузнецы производили самые разные предметы из металла. Встречались и

склепанные металлические изделия. Большой популярностью пользовались русские висячие замки.

Особое развитие получило производство оружия и доспехов: мечей, копий, топоров, щитов, колчанов (тулов) со стрелами, сабель, ножей, кольчуг. Оружие для князей производилось особенно тщательно. Найден меч Андрея Боголюбского, покрытый серебром с золотым узором и чернью с изображением дракона, птиц и вензелем «А».

Цветные металлы привозились из соседних стран. Славянские украшения из золота, серебра, бронзы очень ценились. Основным техническим приемом было литье. Расплавленный в специальных глиняных формах металл мог приобретать разные формы. Особой формой литья было литье по восковой модели. Приготавливалась восковая модель очень сложной формы, обкладывалась глиной, потом обжигалась, воск вытапливался. Металл заливался в глиняную форму, которая потом разбивалась. Отсюда такой характер литья получил название «потерянной формы». Полученная вещь отличалась точностью формы, приятным внешним видом.

Ювелирное ремесло не ограничивалось литейным производством. Существовали и другие приемы создания ювелирных изделий: *чеканка*, *чернь*, *скань*, *зернь*. Суть первого приема – в выдавливании рисунка рельефом наружу. При технике *черни* использовалось нанесение рисунка резцом на металлическую пластину, затем размещение золотых и серебряных нитей в углубленные места. Пространство же между нитями покрывалось чернью, сплавом из олова, меди, серебра, соли буры и серы. При использовании техники *скани* использовалась также пластина, на которую помещались серебряные и золотые скатанные, скрученные нити.

К этой же технике близка техника *зерни*, когда мельчайшие золотые и серебряные зерна накладывались на пластину, получался орнамент.

Сложная ювелирная техника требовала от мастеров знаний не только техники обработки, но и физических и химических свойств металлов.

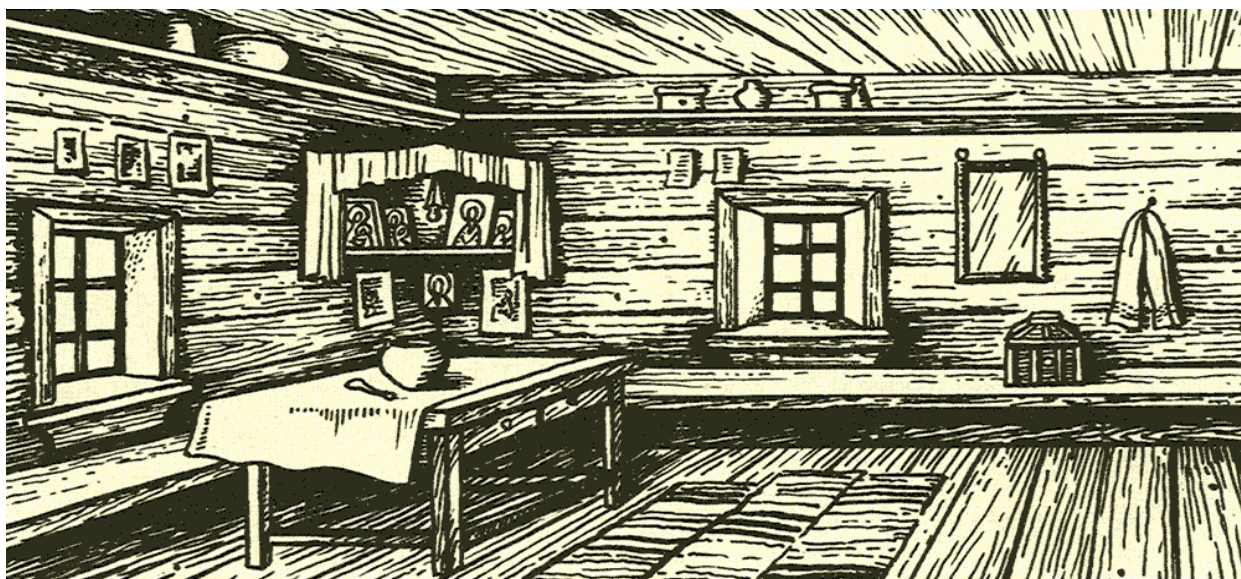
Большая группа ремесленников занималась гончарным делом. Гончарная глиняная полуда была основной в хозяйстве славян. Гончары делали также черепицу, кирпичи. С 10 века получило развитие каменное строительство.

Большую группу мастеров составляли древоделы, так на Руси называли плотников. Древоделы строили жилье. Им являлись избы, терема, хоромы.

Изба – деревянная постройка с двухскатной крышей, основой которой служил четырехугольный сруб с печью. Слова изба происходит от слова истба, истопка, то есть в силу сурового климата, главная часть жилища составляла печь, которая отапливала жилье. Позднее на Руси появляются постройки из нескольких срубов, предназначенных для крупных феодалов. Такой тип жилища получил название терем, составной частью которого были специальные сени, имеющие шатровую или клиновидную форму, расположенные, как правило, на втором этаже. Жилье из нескольких комнат называлось хоромами. Исторические источники донесли до нас существование особых палат – гридниц, которые играли роль парадных, приемного зала в доме князя. В 10 веке терема и хоромы строились уже из кирпича.

Археологические раскопки дают возможность установить особенности древнерусского интерьера жилища.

Интерьер лаконичен: печь, неподвижная мебель, подвижная мебель. Жилище характеризуется нерасчлененностью пространства. Главная часть – печь, для изготовления которой использовали глину, кирпич, изразец.

Неподвижная мебель рубилась вместе с домом, образуя неразрывное целое. Лавки, встроенные в стены, назывались деревянным нарядом избы и составляли важнейший ее элемент. Стены заполнялись посудными полками, которые назывались мисники, посудники. Существовали специальные полочки для хранения ложек – ложечники. Многочисленные предметы домашней утвари практически не изменились до наших дней: коромысло, мутовка для смешивания различных жидкостей, сбивания масла, совки, ковши. Стационарный предмет древнерусской печи – крючки-спицы, вешалки для одежды. Использовались и переносные лавки, которые иногда дополнялись спинками. В древнерусском быту кровать была роскошью, ее имела только знать.

Жилище освещалось осветительными приборами, которые были трех видов:

- Глиняные светильники, в которых горел жир или растительное масло;
- Медные или железные подсвечники с восковыми свечами, сальные свечи появились в 10 веке (свечник – это многочисленная профессия в городах);
- Лучина.

Одежда в древней Руси имела существенные отличия в зависимости от общественного положения, многие части которой имеют византийское происхождение. Основной мужской одеждой являлись рубаха и штаны, которые могли быть из льна, шелки или парчи. В холодное время льняные и шелковые одежды служили нижним бельем, поверх которой носили шерстяную одежду. Для обозначения последней использовались несколько терминов: свита, мятеля, коч. Свита была самым распространенным видом одежды, которую носили и крестьяне, и князья, что-то вроде кафтана, прообраза пиджака. Мятеля – это плащ или мантия. Коч – нечто вроде пальто. Зимой, особенно во время путешествий, носили овчинные и меховые шубы. Женская одежда состояла из рубашки и шерстяной юбки (понёвы). В северной части Руси вместо юбки носили платье без рукавов, которое получило название сарафана. Причем сарафаном называлась как женская одежда, так и мужская, напоминавшая пальто. Полное официальное одеяние не считалось завершенным у богатых людей, если не было драгоценностей и всякого рода украшений. Украшения считались символом служебного положения. Пуговицы, пряжки часто делались из золота и серебра.

Всю эту материальную культуру создал русский народ, проживающий на территории Киевской Руси. Точное число, составляющих русский народ, определить невозможно. В этом отношении интересны вычисления П.Н. Милюкова, известного русского историка начала 20 века. Путем логических рассуждений он пришел к числу в 7-8 миллионов человек до монгольского нашествия, так как совокупное население трех крупнейших городов того времени – Киева, Новгорода и Смоленска – составляло не менее 400 тысяч человек. Первая перепись населения составлена при Петре и составляла 13 миллионов человек.

Контрольные вопросы:

1. Когда началось расселение славян?
2. Какие основные отрасли были развиты на Руси?
3. Дайте характеристику каждой из них
4. Чем было вызвано активное развитие ремесел?
5. Какие виды ремесел вам известны?
6. Какие техники ювелирного искусства существовали?
7. Как было устроено русское жилище?
8. Чем освещалось жилье?
9. Какие виды одежды были на Руси?

15.2. Появление письменности

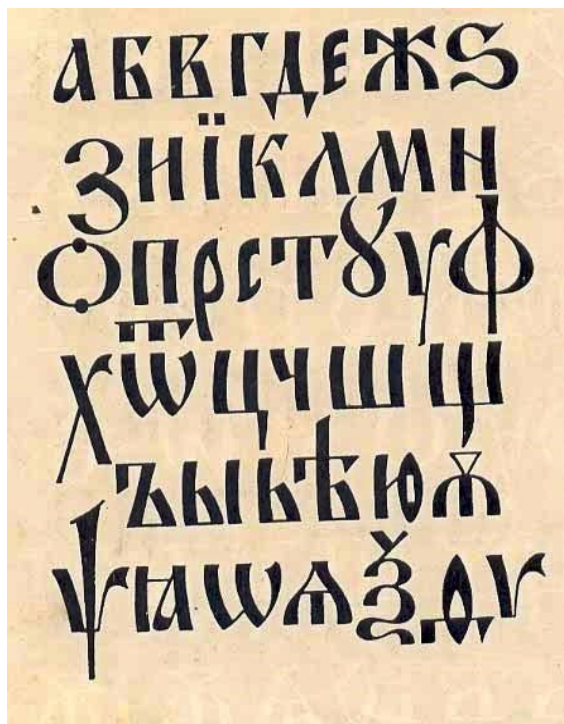
Возникновение письменности связано с составлением упорядоченной славянской азбуки и относится ко второй половине 9 века. Великие славянские просветители, греки по происхождению, братья Кирилл и Мефодий на основе греческого алфавита с использованием новых букв, созданных ими с использованием местных элементов письма для передачи собственно славянских звуков создали славянский алфавит, в основе которого 24 греческих буквы и 19 славянских.

По мнению многих ученых, данный алфавит получил название глаголица от славянского слова глаголить, что означало «говорить». Глаголица – одна из древнерусских азбук, которая почти полностью совпадает с кириллицей по алфавитному составу, но резко отличается по форме написания.

+	1	А а	Ѡ 80	Ѧ о	Δ	Ѣ ѣ
⌘	2	Б б	Ѣ 90	П п	Ϟ	Ю ю
ϣ	3	В в	Ѧ 100	Ѧ р	(Δ)	Ѧ я
⌘	4	Г г	⌘ 200	С с	Є	Ѧ
⌘	5	Д д	⌘ 300	Т т	Ѧ	Ѧ
Ѧ	6	Е э, Ѧ е	Ѧ 400	Ѧ у, Ѧ у	Ѧ	Ѧ
⌘	7	Ж ж'	⌘ 500	Ѧ ф	Ѧ	Ѧ
⌘	8	Ѧ Ѧ, Ѧ'	⌘ 600	Ѧ х		Ѧ кс
⌘	9	Ѧ Ѧ	⌘ 700	Ѧ Ѧ		Ѧ нс
⌘, ϣ	10	Ѧ Ѧ	Ѧ 800	Ѧ Ѧ'	Ѧ	Ѧ Ѧ
Ѧ	20	И и	Ѧ 900	Ѧ Ѧ'	Ѧ, Ѧ	Ѧ ижца
Ѧ	30	(Ѧ) Ѧ'	Ѧ 1000	Ѧ Ѧ'		
Ѧ, Ѧ	40	К к	Ѧ	Ѧ Ѧ'		
⌘	50	Л л	Ѧ	Ѧ Ѧ		
⌘	60	М м	Ѧ	Ѧ Ѧ		
ϣ	70	Н н	Ѧ(Ѧ)	Ѧ Ѧ		

Кириллица – вторая славянская азбука, которая получила большое распространение.

Азбука названа так по монашескому имени одного из братьев, которое он принял в 869 году. Этот год является и годом его смерти.

На Руси имелись попытки составления своей азбуки, но все они не получили законченного вида, который удался Кириллу и Мефодию.

Кириллица стала официальным алфавитом у восточных славян. В Хорватии же глаголица просуществовала вплоть до 18 века.

Все рукописи 9-11 веков писались на хорошем пергаменте, который привозили из Византии и стран Западной Европы. Начиная с 13 века, рукописи уже писались на русском пергаменте.

Рукописи сначала писались уставным письмом. *Устав* – почерк древних славян с четким геометрическим рисунком букв, которые выводились с особой тщательностью.

Устав возник под влиянием греческого письма. При написании слов буквы не были связаны между собой, а слова не отделялись друг от друга, как принято это теперь. Позднее стали писать полууставом.

Полуустав

Русская вязь

Псалтырь

Средневековая книга являлась произведением искусства. Текст начинался с буквицы или инициала, начальной заглавной буквы укрупненного размера, которая помещалась в начале главы или абзаца. Инициал – это древнейший элемент оформления книги. Элементами оформления книги были также миниатюра и заставка. Миниатюра – это многоцветный рисунок, который располагался в любом месте рукописи. Фон обычно заполнялся золотой краской. Вся остальная цветовая гамма складывалась из сочных красно-синих цветов. Рисунок отличался изяществом. Расцвет книжной миниатюры приходится на 12-16 века. При оформлении книги использовалась и заставка в качестве художественного оформления. Заставка – главное орнаментальное украшение средневековой книги. В изучаемый период в заставке главенствовал старовизантийский стиль, для которого был характерен геометризм, правильность форм. Книга украшалась и вязью, декоративным письмом, буквы которого связывались в непрерывный орнамент. Вязь использовалась для украшения названий.

Самой древней сохранившейся книгой является знаменитое *Остромирово евангелие*, созданное в 1056-1057 гг.

Эта книга была написана для новгородского посадника Остромира. Книга содержит евангельские чтения по дням недели, начиная с пасхи. Обращает на себя внимание красивый уставной почерк, каким написана книга. Великолепны инициалы книги. Сохранились и светские книги данного периода – Изборники 1073 и 1076 годов.

Книги представляли собой сборники нравоучительных статей, утверждавшие нравственные нормы правящего класса. Первый изборник был написан дьяком Иоанном для киевского князя Святослава Ярославича. Он богато орнаментирован. Много рисунков на полях. Из четырех красочных миниатюр одна изображает Святослава с женой и сыновьями. Второй изборник

написан, по-видимому, для широкого круга мирян, так как имеет худший пергамент и не имеет орнамента.

Изумительным памятником русской письменности начала 12 века является *Мстиславово евангелие*, написанное для новгородского князя Мстислава, сына Владимира Мономаха.

Текст написан красивым уставным почерком. Многочисленные заставки и буквы разрисованы золотом. Очень красив переплет книги, сделанный их досок из досок и обтянутый материей и кожей, украшен драгоценными камнями, золотом и серебром. Книга выполнена византийскими и русскими мастерами. Такой переплет стоил очень дорого.

Позднее книги стали писать полууставным письмом или скорописью, более простым почерком. Труд книгописцев очень ценился.

Долгое время считалось, что письменностью владели только люди знатного происхождения. В 1951 году были найдены берестяные грамоты 11-12 веков жителей города Новгорода, которые доказывают, что грамоту знали и простые люди. Текст написан на внутренней стороне бересты острым предметом костяным или металлическим, который назывался палочка-писала. Новгородские находки заставили искать берестяные грамоты и в других местах проживания восточных славян. Были обнаружены в Смоленске, Пскове, Витебске. На бересте писали письма, вели хозяйственные записи. Все это доказывает, что грамотными были и ремесленники, и крестьяне, и торговцы.

Много надписей сохранили сосуды 12 века, сделанные русскими гончарами.

Летописи свидетельствуют, что школы были при монастырях для священнослужителей. В них преподавали письмо, чтение, богослужение. Особенно много школ появилось после принятия христианства. Были школы высшего типа для богатых, где давали знания по философии, риторике, грамматике. Самым распространенным было индивидуальное обучение. Была школа и для молодых девиц.

Распространение грамотности сопровождалось и созданием библиотек. Ярослав Мудрый, киевский князь в 1036-1054 годы, известен не только как любитель чтения. Но и как правитель, который собрал при дворе книгописцев, переводивших книги с греческого языка на славянский и переписывавших книги. Именно эти книги послужили началом библиотеки при Софийском соборе в Киеве. Библиотеки были при монастырях в Новгороде и Полоцке.

Среди письменных источников древнерусской культуры первое место занимают летописи.

Русское летописание возникает в 11 веке и продолжается до 17 века. На развитие летописей отрицательно сказалось монгольское нашествие. Возрождение летописей начинается с Куликовской битвы, то есть с конца 14 века. Образование древнерусского государства, укрепление связей с соседними странами привело к необходимости создания больших исторических повествований. С 1061 года записывают даты событий – месяц, число, день недели. Появляется стремление к записи исторического факта. Рассказ о событиях обычно начинался словами «В лето...», отсюда и название летописи. Считают, что первой датой, записанной в летописи, стало сообщение о победе Святослава над печенегами в 968 году. Много летописи пишут о крещении Руси. Таким образом. Летописи – это историко-литературное произведение, которое свидетельствовало о высоком уровне русской культуры. Летописец был и ученым, и историком, и писателем, и публицистом. Летописец обычно соединял в своем труде труд предшественников, сопровождая своими дополнениями. Благодаря этому летопись превращалась в своды материалов, которые называли *летописные своды*. Летопись обычно сложна по составу. Наряду с описанием исторических событий включалось и описание природных явлений, событий частной жизни князей, тексты грамот, все то, что интересовало летописца. С большой долей достоверности можно говорить, что первый летописный свод был создан в 70-е годы 11 века. Крупнейшим летописным сводом считается «Повесть временных лет». Она создана в начале 12 века около 1113 года. Этот исторический документ дошел до нас в двух редакциях – Лаврентьевской и Ипатьевской. Первая названа по имени монаха Лаврентия, который переписал ее в 1377 году. Вторая названа по месту нахождения в Ипатьевском монастыре города Костромы.

15.3. Архитектура Древней Руси

Сохранившиеся памятники архитектуры свидетельствуют о высоком уровне строительной техники, мастерстве живописцев, оформлявших здания, тонком художественном вкусе народных умельцев. Шедевры древнерусской архитектуры вызывают восхищение простотой и благородством форм, оригинальностью решения строительных вопросов, богатством внутренней отделки.

С принятием христианства

начинается активное сооружение храмов, монастырей. Первоначально постройки были деревянными. Каменное строительство возникает при влиянии Византии, где к 10 веку были достигнуты большие успехи в строительстве каменных зданий. На Руси получила развитие так называемая крестово-купольная композиция.

Над храмовым зданием сооружали главный купол, с которым могли соседствовать от четырех до четырнадцати мелких куполов. Эту центральную главу поддерживал барабан со световыми окнами, опиравшийся на четыре главных столба, находящихся внутри здания. Таким образом, прямоугольное здание в плане расчленялось крестом.

Главные и прочие столбы делили храм на *нефы* – галереи, ведущие от входа к алтарю, межрядовые пространства. Нефов, как правило, было три или пять. С восточной стороны располагался алтарь, где происходила наиболее важная часть христианского богослужения. В области алтаря церковная стена с внешней стороны имела выступы – *апсиды*. Полукруглые покрытия церковных сводов назывались *закомарами*. Вход в церковь был с западной стороны. Над ним древнерусские зодчие строили *хоры*, верхнюю открытую галерею, на которой располагались князь и семья князя, приближенные.

Русские мастера, взяв за основу крестово-купольную композицию, внесли в нее элементы деревянной русской архитектуры, введя многоглавие. Первое каменное здание – Десятинная церковь – была построена в Киеве при Владимире Святославовиче в конце 10 века. Сооружение получило такое название, так как на него шла десятая доля доходов князя. Церковь была заложена в 989 году и строилась 6 лет русскими мастерами и греками в память о принятии христианства. Полное название этой церкви – Десятинная церковь Успения Пресвятой Богородицы. В отделке использовались фрески, мозаика, мрамор. Храм разрушен ханом Батыем в 1241 году.

Древнейшим храмом древнерусской архитектуры является Софийский собор, построенный при Ярославе Мудром.

Храм задумывался как символ политического могущества князя. Он являлся архитектурным стержнем города, вокруг которого сгруппировались основные постройки города. «Повесть временных лет» рассказывает о его закладке под 1037 год. Здание представляет собой пятинефный храм с 13 куполами на световых барабанах. Храм богато украшен мозаикой и фресками, которые изображали Христа, Богородицу, апостолов. Главной мыслью изображения было показать верующим связь небесного и земного мира, дать представление об учении Христа. Южная сторона храма имела росписи на светские темы: князь Ярослав в кругу семьи, сцены из придворной жизни, фрагменты праздников с музыкантами и скоморохами.

Храм много раз перестраивался за свою историю, особенно с 17 по 20 века.

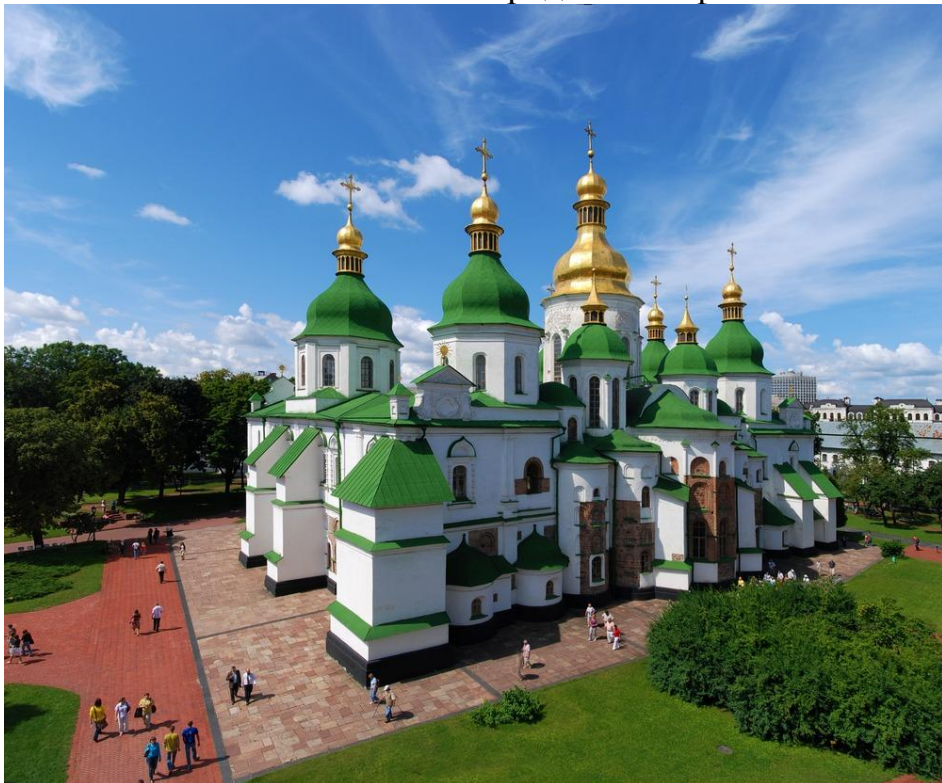
Вслед за киевской Софией, что обозначает премудрость божья, Софийские соборы строились в Новгороде и Полоцке.

В Новгороде собор был построен с 1045 по 1050 годы сыном Ярослава Мудрого Владимиром.

По своему композиционному решению этот храм близок киевскому храму, однако имеет и свои особенности: собор имеет пять куполов, сгруппированных в центре, с западной стороны имеет башню с лестницей, которая ведет на хоры. Есть уникальные бронзовые ворота, состоящие из цельных пластин с рельефным изображением. Ворота попали в Новгород в 12 веке из шведской столицы, захваченной новгородцами. Этот храм, построенный как княжеский, вскоре перестал быть таковым, став главной постройкой новгородской республики.

Полоцкая София была построена во второй половине 11 века и состояла из пяти нефов с тремя апсидами и семью куполами. В основном она повторяла особенности киевской и новгородской Софии.

Появление трех однотипных в своей основе Софийских соборов свидетельствовало о политическом и культурном единстве Руси.

Каменное строительство велось во многих городах и в основном имело культовый характер.

Важным этапом в развитии киевской архитектуры явилась постройка главного собора Киево-Печерского монастыря – Успенской церкви, построенной в 1073-1078 годы. С этой постройки началось широкое распространение однокупольных храмов.

В 30-е годы 11 века сыном Владимира Святославовича князем Мстиславом в Чернигове построен Спасо - Преображенский собор. В нем похоронен князь Мстислав и его жена Анастасия. Самая характерная особенность собора – ступенчатое нарастание объема.

В начале 12 века новгородским князем был сын Владимира Мономаха Мстислав, получивший впоследствии прозвище Великий. В годы его княжения новгородская архитектура обогатилась монументальными постройками. В 1113 году заложен Николо-Дворищенский собор, несколько позднее собор Рождества Богородицы. Самым известным стал Георгиевский собор Юрьева монастыря, строительство которого началось в 1119 году. Древнерусские зодчие руководствовались при его создании золотым правилом вписать постройку в ландшафт, создавая гармонию архитектурной формы и природы. Собор был построен на возвышенном берегу реки Волхов, недалеко от озера Ильмень. Летопись сохранила имя создателя – Петр, что означает камень. Собор очень оригинален: на шести столбах возносится здание, состоящее из 3 нефов. Оно имеет три ассиметрично расположенных

купола, один из которых покоится на квадратной в основании башни, как бы построенной сбоку к собору.

Таким образом, памятники древнерусской архитектуры свидетельствуют о высоком развитии строительного дела в государстве, творческом освоении опыта Византии, использование практики деревянной архитектуры применительно к местным особенностям рельефа.

Долгое время Владимиро-Суздальская земля была окраиной Руси. Сначала на этой территории существовало Ростово-Суздальское княжество с центром в городе Ростове, затем появился город Ярославль, основание которого легенда связывает с Владимиром Мономахом. Осваивая свои северо-восточные земли, Владимир Мономах остановился на ночлег в поселке на берегу реки Волги. Однако местные волхвы (языческие жрецы) встретили его враждебно и натравили на него медведя. Владимир Мономах справился с хозяином тайги и в память об этом заложил на этом месте город, гербом которого стал медведь с секирой. Примерно в это же время он основал город на реке Клязьме и назвал его своим именем Владимир. Постепенно из небольшого городка Владимир стал центром нового Владимиро-Суздальского княжества. Строительство городов вели киевские мастера. Первым самостоятельным ростово-суздальским князем стал сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий. Он все время вел междуусобные войны за киевский престол, желая стать киевским князем, и рассматривал

свои земли как основу для исполнения своего желания. Своей резиденцией он избрал пустынное место под Суздалем – Кидекшу, где соорудил княжескую крепость, получившую название храм Святых Бориса и Глеба.

Построена крепость в 1152 году. По преданию именно здесь были убиты Борис и Глеб, павшие жертвами от рук своего брата в борьбе за киевский престол. Они и стали первыми русскими святыми. Храм сделан из тяжелых мощных блоков местного белого известняка. Декор очень скромен. В построении ощущается польское влияние.

Одновременно с названной крепостью Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский (Спасский) собор в Переславле-Залесском. Юрий Долгорукий заложил также города-крепости Юрьев-Польский, Дмитров, Москву. Валы в Переславле-Залесском составляют 16 метров. Спасский собор поражает простотой и суровостью линий. Его ширина больше, чем высота. По своим пропорциям он напоминает куб. В нем зодчие воплотили не образ небесной выси, а земную мощь. Даже в солнечный день в храме князя Юрия темно, а узкие окна напоминают бойницы. Отличительной чертой храма является полочка-отлив, которая украшает храм при полном отсутствии другого декора. Купол напоминает воинский шлем, что понятно, так как заказчик был воин. Юрий все-таки осуществил свое заветное желание и захватил город Киев, но умер во время праздничного пира скоропостижно. Андрей, его сын, который должен был княжить в Киеве, родившийся во Владимиро-Суздальской земле и любивший свою землю, вернулся из Киева домой, увезя с собой икону, которая впоследствии станет

называться иконой Владимирской Божьей матери и прославится своими деяниями в войну 1812 года. Эти своим действием Андрей возвеличил город Владимир, сделав его второй столицей Руси. Предание гласит, что кони князя, остановились в 12 километрах от молодого тогда города Владимира, и Андрей решил на этом месте основать свою резиденцию и назвал ее Боголюбово, а сам потому на века получил прозвище Боголюбский.

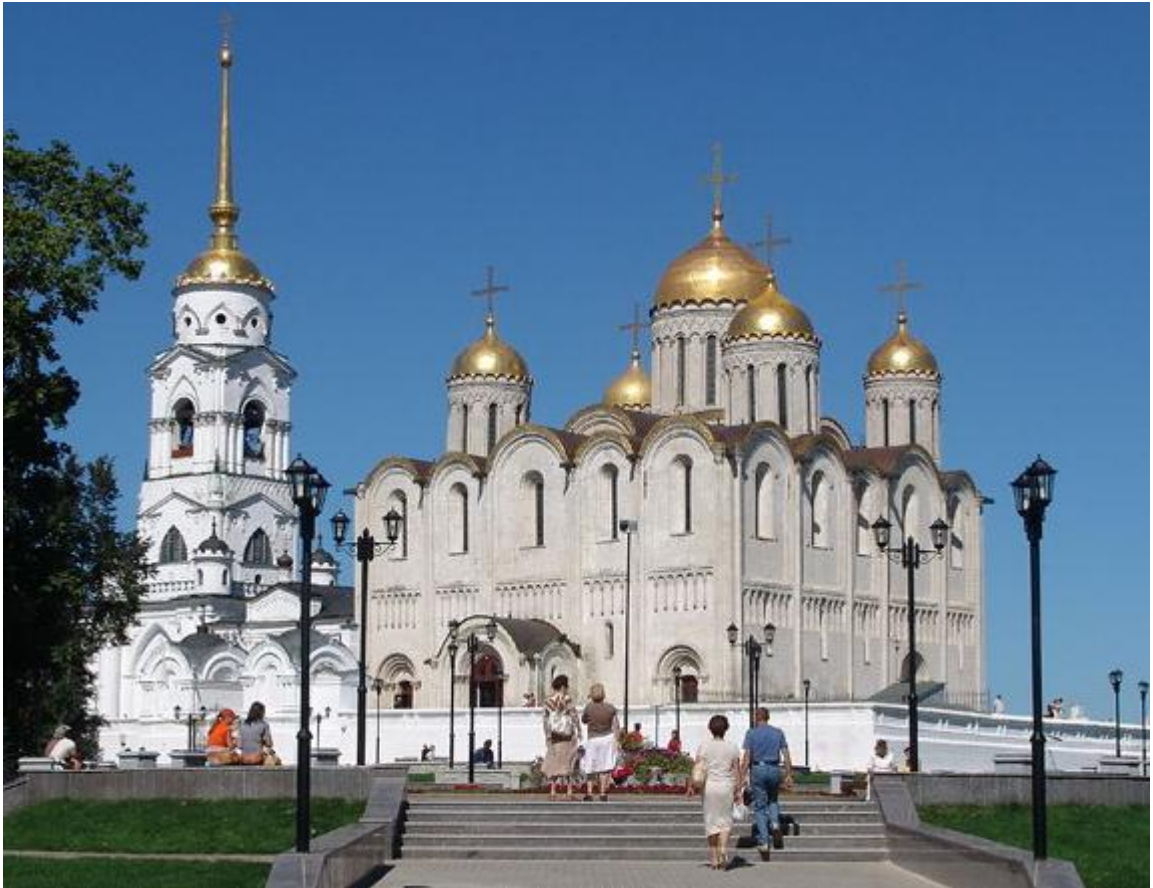

Размах строительства при Андрее Боголюбском был грандиозен. За 17 лет его правления было возведено больше каменных зданий, чем при правлении Юрия Долгорукого, который княжил 44 года. Важен не только масштаб строительства, но и новая направленность князя. Он хотел Владимир сделать новым Киевом. Как в Константинополь в город вели Золотые ворота, построенные в 1164 году, которые сохранились до наших дней. Высота проема 14 метров. Для божественной защиты ворот на них поставили церковь. Кроме Золотых ворот во Владимире возвели Серебряные и Медные.

Главным собором во Владимире стал Успенский собор, названный так в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, как и первая Десятинная

церковь в Киеве. Его отличает свой архитектурный стиль. Здание имеет три яруса, которые делят его на три части: портал, аркатурный пояс, верхняя часть завершается закомарами. По площади собор меньше Киевской Софии, легок и строен. Стены и столбы тоньше, украшены пилястрами. В средней части аркатурный пояс состоит из тонких полуколонн с капителями, напоминающих бахрому. Купола сверкали медью.

Другим шедевром зодчества Владимиро-Суздальской земли является церковь Покрова на Нерли, построенная в 1165 году в память о сыне Изяславе, павшем на этом месте в бою. Церковь имеет мировую славу, она включена в список выдающихся памятников архитектуры всех времен и народов. Церковь невелика, имеет все особенности архитектуры Владимиро-Суздальской земли. Церковь гармонично вписана в ландшафт. Аркатурный пояс напоминает бахрому на покрывале. Пред закомарами нанесены изображения на библейские сюжеты.

Памятником архитектуры является и Дмитриевский собор во Владимире, построенный в 1194-1197 годы, собор играл роль княжеской церкви. Его отличает богатая отделка. Красивые пилястры делят собор на три части, которые завершаются закомарами, Узкие высокие окна украшают здание. По горизонтали собор делится на три яруса. Нижний ярус почти лишен украшений, Очень красив портал, расположенный в западной части храма. Средний ярус составлен из декоративного пояса. Верхний ярус наполнен каменным рисунком. Резьба расположена и на барабане, создавая которую резчики по камню проявили удивительное мастерство.

Георгиевский собор в городе Юрьеве-Польском построен в 30-е годы 13 века при Всеволоде Святославовиче, который изображен на рельефе Дмитриевского собора. К сожалению, храм полностью не сохранился. Его отличало изящество коврового рисунка, покрывающего стены и колонны собора. Георгиевский собор – последний собор данного княжества.

Перечисленные выше храмы – создание Владимиро-Суздальской земли. Именно эта архитектура оказалась наиболее значительной, в ней был воспринят опыт Византии, Западной Европы, местные архитектурные практики. Именно наследие Владимиро-Суздальского княжества послужило источником для развития Московской архитектурной школы древнерусского зодчества. Здесь же создано много памятников иконописного и фресочного творчества. Именно икона стала вершиной живописного искусства в 13-15 веках.

Контрольные вопросы:

1. О чем свидетельствуют памятники архитектуры Древней Руси?
2. Как был устроен древнерусский храм?
3. Назовите каменные сооружения Киевской Руси.
4. Почему главный храм Киева назывался Святой Софией?
5. Почему подобные храмы были также построены в Новгороде и Полоцке?
6. Каковы особенности Софийского собора в Новгороде?
7. Какова особенность храма в Чернигове?
8. В чем особенность Георгиевского собора Юрьева монастыря?
9. В чем особенность архитектуры Владимиро-суздальской земли?
10. В чем ее историческое значение?
11. Чем отличается архитектурная практика во времена Юрия Долгорукого от архитектурной практики времен Андрея Боголюбского?
12. Почему так много было построено во времена Андрея Боголюбского?
13. Назовите главные храмы Владимиро-суздальской земли.

15.4. Развитие иконописи с 13 по 15 века

Особенно искусство иконописи развивается в обозначенный исторический период. Слово «икона» произошло от греческого слова «эйкен», переделанного на русский лад, что означало изображение, образ, подражание. Происхождение слова иконопись ведет от эллинистической портретной живописи. Икона – это книга для «неграмотных». Она рассматривается церковью не как тождественное божеству, но как символ, дающий духовное приобщение к оригиналу, дает возможность проникновения в мир сверхъестественного через предмет реального мира. Иконопись обладает своим метаязыком.

Первые иконы на Руси появились с принятием христианства. Первые русские мастерские появились в 11 веке и постепенно сложились отечественные иконописные школы: Новгородская, Псковская, Владимиро-Суздальская, тверская, Московская, Ярославская. В каждой школе сложилась своя трактовка образов, понимание цвета.

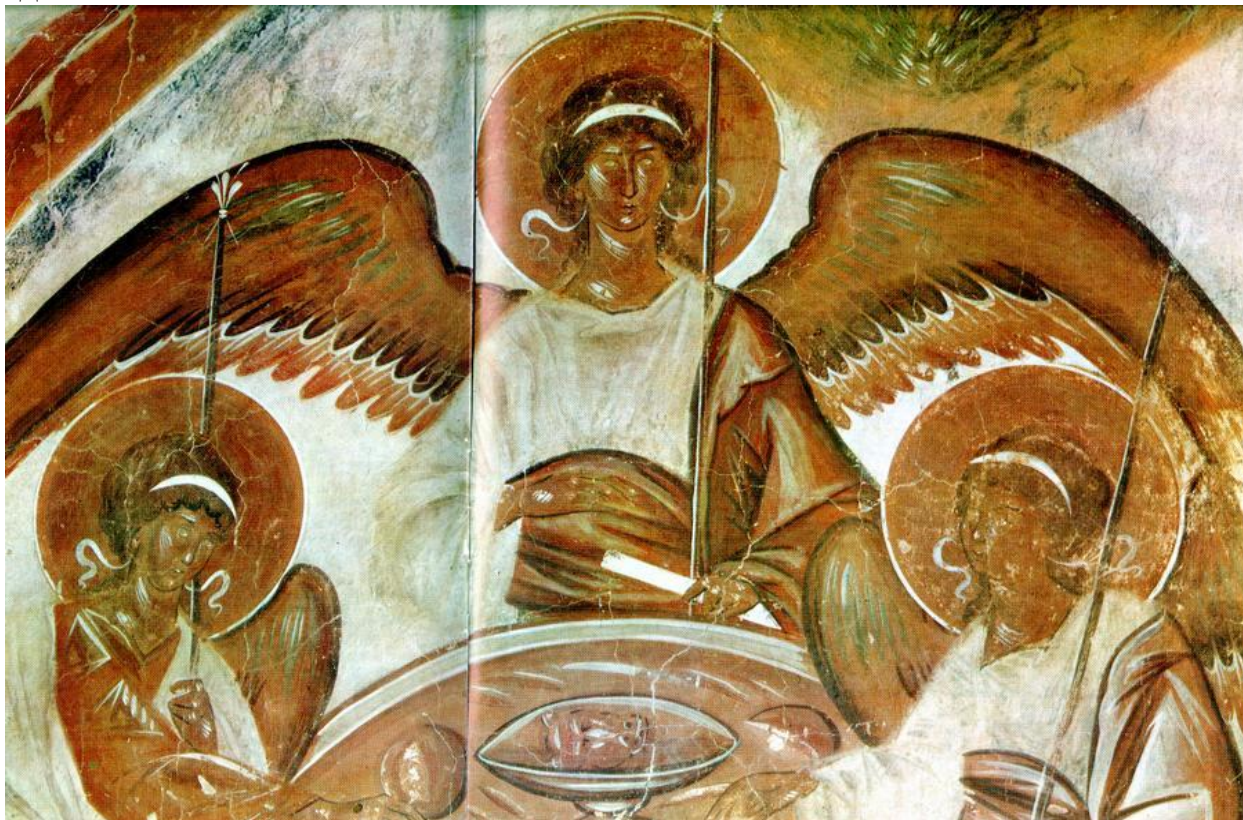
Для церкви икона не произведение искусства в обычном понимании, а материализованная молитва. Иконы писались на досках, которые сначала просушивались, затем склеивались из хребтов красных рыб. Сверху наклеивался холст, на него наносился грунт, только потом намечался контур рисунка, затем наносились краски - яичная темпера. Сверху икона покрывалась олифой, а затем освещалась священником. Существовал свой язык красок: красный обозначал мученически пролитую кровь, темно-вишневый – любовь, зеленый – юность, белый – нравственную чистоту, багряный – божество, синий – небо, золотой – вечность.

Знаменитым художником 14 века был **Феофан Грек (около 1340-около 1410 гг.)**, приехавший на Русь из Константинополя. Он принес на русскую землю лучшие традиции византийского искусства. Работал Феофан сначала в Новгороде, затем в Москве. Его живопись отличается свободой композиционного построения, индивидуальными характеристиками

персонажей. Насколько это было возможно по канону. Феофан любил темные краски для изображения, чтобы придать рисунку напряжение.

Интересно его решение знаменитого сюжета «Троицы», когда Бог-отец закрывает своими крылами Бога-сына и Бога духа святого, делая их едиными.

Совершенно другое решение данного библейского сюжета возьмет другой выдающийся мастер иконописи – Андрей Рублев.

В конце 14 века иконописание становится самостоятельным направлением в живописи.

Крупнейшим памятником псковской школы живопись являются фрески Святогорского монастыря. Они отражают особенности псковского искусства: персонажи сильные, грубоватые, использованная цветовая гамма придает напряженный вид изображению. Многие фигуры динамичны.

В 80-е годы 14 века достигает своего расцвета московская школа живописи. Связан этот расцвет с именем **Андрей Рублева**. Предположительно год рождения – 1360. Хорошо известна дата смерти

великого мастера – 29 января 1430 года. Он был иноком сначала Троице-Сергиева монастыря, а затем Андроникова. Андрей Рублев расписывал Благовещенский собор в Москве (уничтожен пожаром 1547 года), восстанавливал живопись в Успенском соборе Владимира, сильно пострадавшего от монгольского нашествия. В 20-е годы 15 века Рублев украшал Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре, воздвигнутом на месте погребения Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых. Современников поражало умение Рублева открывать человеку мир Божественной красоты, сотканный из нежных красок. Его красота проникнута чистотой религиозного чувства. В понимании Рублева даже Страшный суд – окончательная победа добра над злом. Лики святых полны доброты. Уже в ранних работах Рублева начали складываться характерные черты Рублевского стиля: внутренняя умиротворенность, спокойные тона красок, что и станет особенностью московской художественной школы.

Все это так было непохоже на бурную напряженную живопись Феофана Грека. Выдающимся произведением Андрея Рублева является «Троица», созданная им в начале 15 века, написанная в память о Сергии Радонежском.

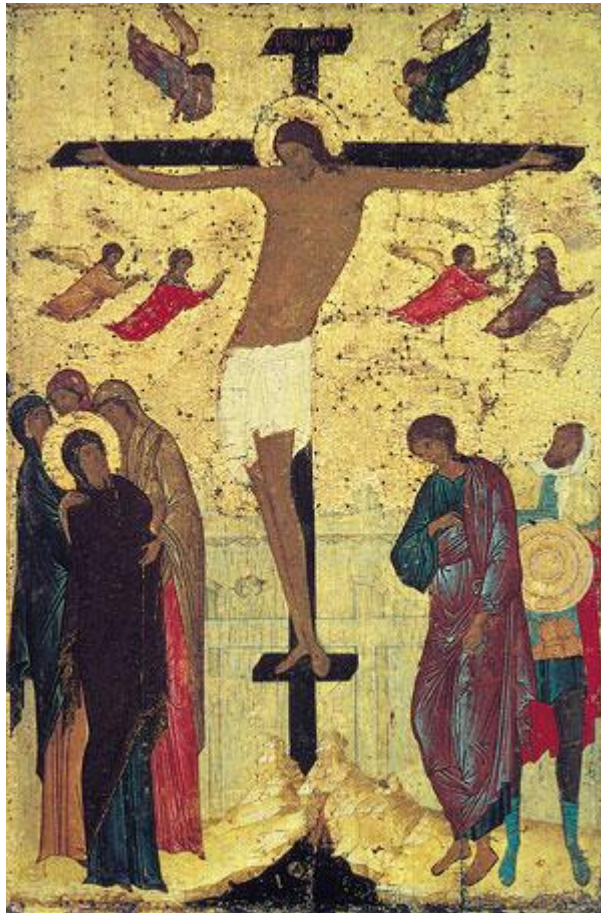
Сюжет картины библейский и к нему много раз обращались художники ранее. Художники просто иллюстрировали текст Библии. Обычно изображали трех ангелов, сидящих под дубом. При таком подходе идея «Троицы» един в трех лицах терялась. Рублев ощутил это несоответствие. Он оказался от лишних деталей, сосредоточив все на главном. Три ангела сидят возле низкого стола, их головы поникли. Средний смотрит вопрошающе на чашу с головой жертвенного тельца. Очертания боковых фигур соответствуют центральной. Все здесь гармонично: каждый из трех лиц, одно из проявлений Троицы. Они связаны между собой. Выражая самих себя, они выражают и еще новую сущность. Фигуры сближены настолько, что их крылья соприкасаются, представляя композиционное единство: одинаковый наклон головы, направленность каждого к одному центру – чаше – говорит об единстве чувств и мыслей. Спокойствие, умиротворенность говорит о небесной гармонии, которой так не хватает на земле. Икона восхищает умением по-новому посмотреть на традиционный сюжет.

Живопись изучаемого периода представлена и произведениями знаменитого русского мастера **Дионисия (около 1440 – около 1505 гг.)**. Он продолжает Рублевское направление в живописи. Дионисий родился в знатной семье, которая негативно относилась к занятию живописью будущего мастера, впоследствии его профессия станет наследственной, так как его сыновья Владимир и Феодосий тоже станут живописцами.

Для Дионисия характерно использование удлинённых пропорций, потому что таким образом художник показывал одухотворённую, «очищенную» человеческую плоть.

Он любил сложные многофигурные композиции, показывая церковные обряды. У художника богатый колорит, не свойственный живописи других русских художников. Самая известная работа Дионисия называется «Распятие».

В ней отразились все особенности его живописи. Тело Христа не выражает страдания; группа женщин вместе с Марией составляют сложную многофигурную композицию, характерную для Дионисия. У него также есть картина, посвященная Троице.

Контрольные вопросы:

1. Что означает слово «эйкен»?
2. Какие отечественные иконописные школы сложились на Руси в 11 веке?
3. Какова была техника изготовления икон?
4. Каковы особенности живописи Феофана Грека?
5. Чем отличается творческая манера Андрея Рублева?
6. В чем новаторство рублевской Троицы?
7. Назовите особенности творческой манеры Дионисия.

15.5. Развитие архитектуры русского централизованного государства в 15-16 веках

В конце 15 века Московское княжество вступило в новый период своей истории. Ивану III предстояло завершить дело нескольких поколений московских князей и собрать все русские земли в единое Русское государство. В письменных источниках 15 века появляется слово «Россия» и «словосочетание «Российская земля». В 16 веке одновременно существует почти как однозначное слово и словосочетание Русь, Русская земля. Но в то же время все более звучит и употребляется слово «Россия» для определения всей страны. Русский же становится названием определенной народности, а российским название народа, проживающего в Российском государстве. Название Россия и российский окончательно устанавливаются с 17 века.

Одним из крупнейших успехов Ивана III является присоединение к Москве земель Новгородского княжества, которые простирались от Северно-Ледовитого океана до Уральских гор. В полную зависимость от Москвы попали Псков и Рязань. В конце 15 века было свергнуто монгольское иго. В результате двух успешных войн с Литовским государством часть русских городов в разное время отторгнутых от нашей территории, вновь вернулись в лоно Российского государства. Иван III стал иметь титул Великого князя всея Руси. Общаясь с соседними государствами, он требовал к себе такого же уважительного отношения, как и германский император, самый чтимый монарх в Западной Европе. Москва, долгое время всего лишь главный город одного из княжеств - Московского - начала отстраиваться как столица нового централизованного государства. Центром этого города стал Кремль, резиденция князя и митрополита.

В 1472 году началось возведение главного храма отечества – Успенского собора. Инициатива возведения собора принадлежала митрополиту Филиппу, который взялся за сбор средств. Возглавляли строительство храма мастера Кривцов и Мышкин. По своим размерам храм должен был быть мощнее всех храмов Северо-Восточной Руси. Ночью 20 мая 1474 года произошла катастрофа, и часть храма рухнула. В летописях того времени летописец пытается обосновать причину катастрофы: скорей всего основной причиной стала утрата традиций возведения храмов из-за долгого монгольского ига. Пришлось пригласить итальянского мастера из города

Болоньи, которого русские нарекли именем Аристотель. Итальянцу было тогда около 60 лет, и он был очень опытным мастером. Он проехал через Ростов, Ярославль, Великий Устюг и хорошо познакомился с особенностями русского зодчества. Через четыре года строительство было завершено. Особенностью храма стали мощные пилястры и пять апсид, спрятанных за ними. На центральной площади Московского кремля поднялся величественный храм, напоминающий храмы Владимиро-Суздальской земли. Собор выглядел монолитно, «яко един камень», как утверждает летопись. Храм посвящен Успению Пресвятой Богородицы, как и знаменитая десятичная церковь в Киеве.

Москва стала третьей столицей русского государства. Через название главного собора страны подчеркивалась преемственность русской государственности. «Москва – второй Владимир и третий Киев, а московские князья – законные государи всея Руси», – такова политическая мысль возведения данного храма. 15 августа 1479 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы освятили новый храм. С этого момента Успенский

храм на долгие столетия стал сосредоточением русской государственной и церковной власти. Здесь венчались на царство русские цари и императоры, провозглашались важнейшие государственные акты. Например: воссоединение Украины с Россией в 1654 году. Здесь находилась главная церковная святыня – икона Владимирской Божьей Матери. Успенский собор стал классическим образцом того времени, его особенности повторялись во многих постройках.

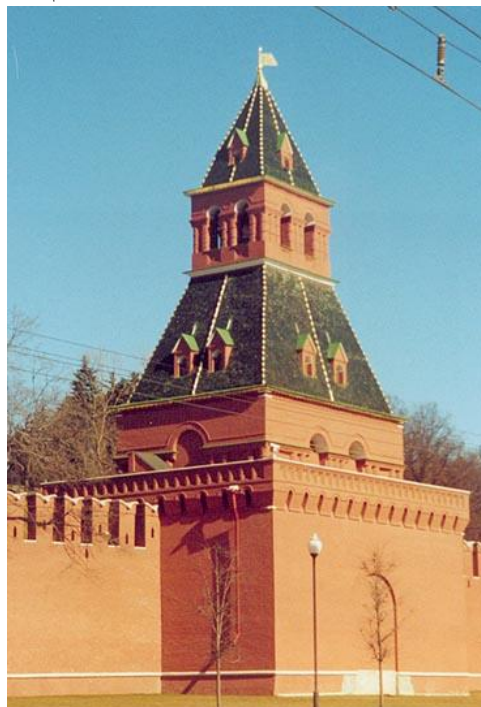
В 80-е годы 15 века продолжились строительные работы в Кремле. Это свидетельствовало об укреплении финансового положения молодого государства. Необходимо было укрепить Кремль, так как средневековый город не мыслился без укреплений. Для возведения укреплений были приглашены итальянские архитекторы. Работами руководил Марк Фрязин (слово «фрязин» в средневековой России означало итальянец). На конкретных участках строительство вели русские мастера. Новая кремлевская стена имела 18 башен, в длину была более, чем 2 километра. Строительство продолжалось и 1885 года по 1516 год.

Особенно была укреплена южная, наиболее незащищенная часть Кремля. На углах башни имели круглую форму. Восхищает умение мастеров, которые с большим искусством сумели заключить обильный родник в (Собакину) угловую Арсенальную башню.

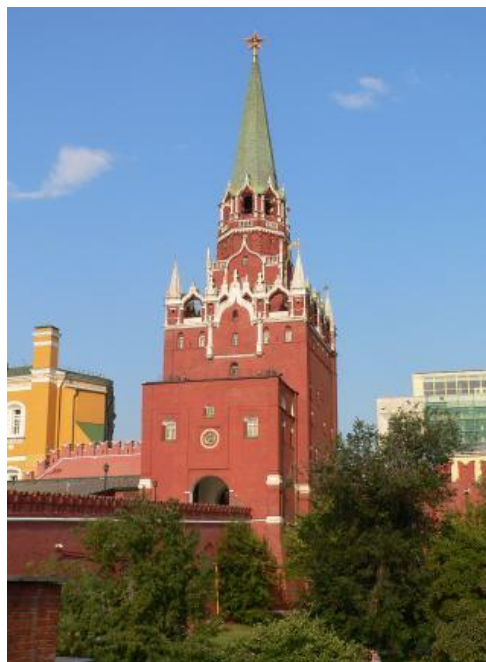
Из этих башен планировалось вести обстрел неприятеля. В местах, где к Кремлю подходили дороги, возвели мощные башни, которые имели башни-стрельницы. Проезд в стрельницы закрывался поднимающимися решетками, которые назывались персами. Таких башен в Кремле было 6. Одна из них получила название Тайницкая.

Позднее была заложена знаменитая Спасская башня (тоже проездная, проезд которой используется в настоящее время).

Именно эта башня стала символом Москвы. В 1495 году была заложена последняя Троицкая башня.

В результате данных строительных работ были возведены стены Московского Кремля, охватившие территорию в 26 с половиной гектар. В некоторых местах высота стен достигает 9 метров, а толщина 6 с половиной

метров. Стены имеют зубцы, высота которых достигает 2 с половиной метра. Зубцы создавались не с целью декоративного украшения, а целью использования их во время наступления врага: между зубцами предполагалось размещение оружия. Ширина стен достигала 6 с половиной метров, для того, чтобы можно было на лошади подвести боеприпасы. По красоте и крепости Кремль вошел в число лучших европейских крепостей своего времени. Кремль был сделан из красного кирпича, только основание оставалось белокаменным.

Тогда же сложилась и внутренняя планировка Московского Кремля. В центре Кремля располагалась Соборная площадь, в центре которой размещался Успенский собор.

На юго-западной стороне в 1484-1489 годы на площади построили Благовещенский собор, который являлся семейной церковью великого князя. Строили его псковские мастера. Они стремились использовать особенности разных архитектурных школ.

В 1487-1491 годы ансамбль Московского Кремля пополнился Грановитой палатой, предназначенной для приема гостей. Архитекторы – Марко Руффо и Антонио Солари. Это самый большой зал того времени – Тронный зал великого князя.

Возникла необходимость построить и новый княжеский дворец, который бы более соответствовал новому положению князя. Княжеский дворец не был единым зданием, и представлял собой множество каменных и деревянных сооружений разной высоты, соединенных переходами.

Позднее, при Василии III, был построен Архангельский собор. В нем хоронили русских царей до Петра Великого.

Одновременно с собором поднялась новая колокольня, получившая название Ивановская. Перестраивал колокольню итальянский мастер Бон Фрязин в начале 16 века. Новая колокольня представляла собой высокий столб из двух поставленных один на один восьмигранников и походила на столб весь архитектурный ансамбль Кремля. Высота колокольни составляла 81 метра.

Напротив Кремля был устроен громадный Государев сад, просуществовавший до 18 века. Москва росла, и на протяжении 16 века пришлось строить три ряда укреплений: Китай-город, Бульварное кольцо, Садовое кольцо. Таким образом, получилось всего 4 линии укреплений, включая Кремлевскую стену.

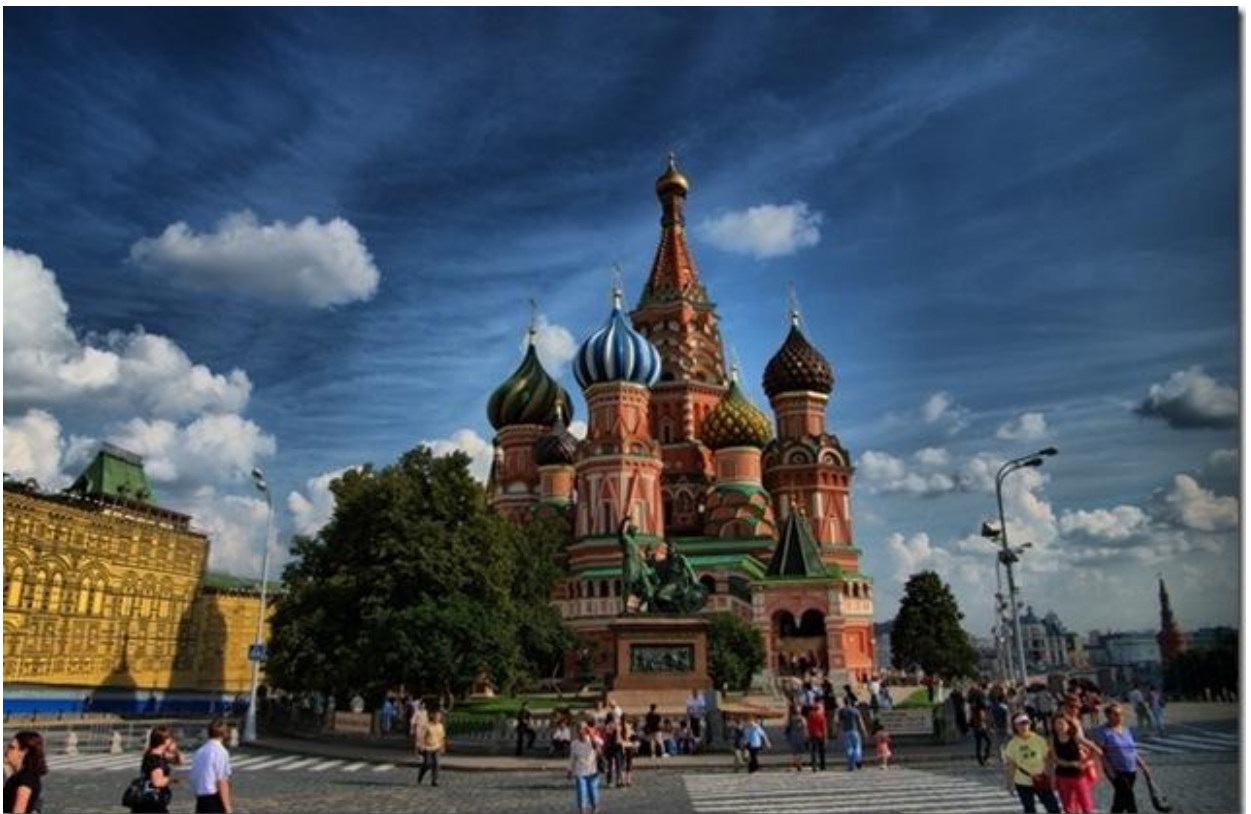
Постепенно к концу 15 века возникла и Красная площадь, когда с ее будущей территории по приказу Ивана III снесли деревянные торговые ряды, которые угрожали княжеской резиденции пожарами. Поэтому первое название площади Торговая, в 16 веке она называлась Троицкая, так как тогда в южной части площади находилась Троицкая церковь. Красной же площадь стала называться только в 17 веке. В 30-е годы 16 века здесь сделали специальный помост, который назывался Лобным местом. Где объявляли приказы царя.

Шедевром и одновременно ранним образцом шатрового стиля является церковь Вознесения в селе Коломенском (ныне находится в черте города Москвы). Церковь построена Василием III в честь рождения сына, будущего царя Ивана Васильевича, прозванного Грозным. Церковь поставлена на холме и прекрасно вписана в ландшафт. Она привела в восторг композитора

Гектора Берлиоза, который, увидев ее, воскликнул: «Чудо из чудес!». Архитектор Петр Фрязин.

Шедевром мирового зодчества является знаменитый Покровский собор на Красной площади в Москве. Он более известен как храм Василия Блаженного.

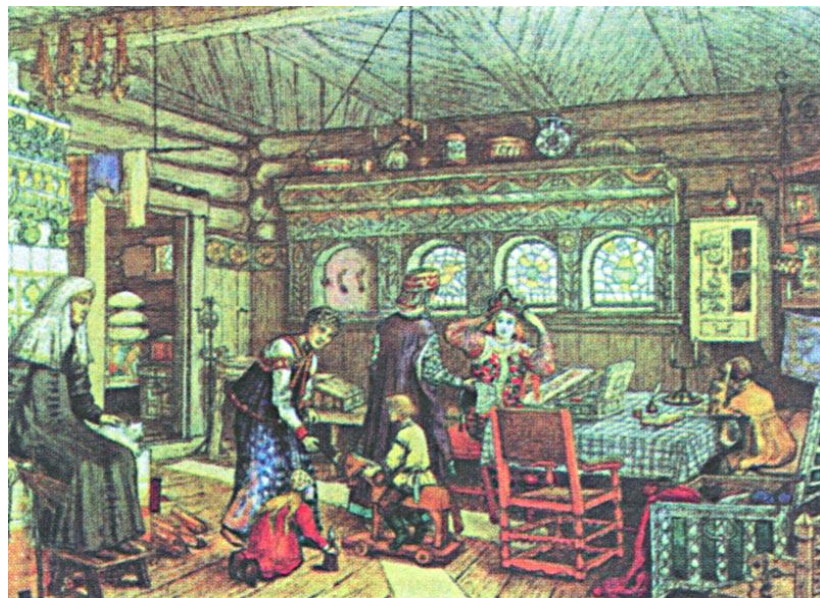
Это памятник в ознаменование победы над казанским ханством в середине 16 века. Создателями собора были русские мастера, зодчие Барма и Постник, по некоторым данным это одно и то же лицо. Собор состоит из 9 глав и объединяет несколько маленьких церквей или приходов, символизируя власть Москвы над 9 присоединенными к ней территориями.

Контрольные вопросы:

1. С чем связано развитие архитектуры в конце 15 века?
2. Как назывался главный собор России и почему?
3. В чем особенность этого сооружения?
4. Какие еще храмы имеет Московский Кремль, построенные в 15-16 века?
5. Каковы архитектурные особенности Московского Кремля как крепости?
6. Как возникла Красная площадь?
7. Почему шедеврами называли современники церковь Вознесения в селе Коломенском?
8. Кто создатель или создатели Покровского СОБРа на Красной площади в Москве?

15.6. Общая характеристика развития культуры России в 17 веке

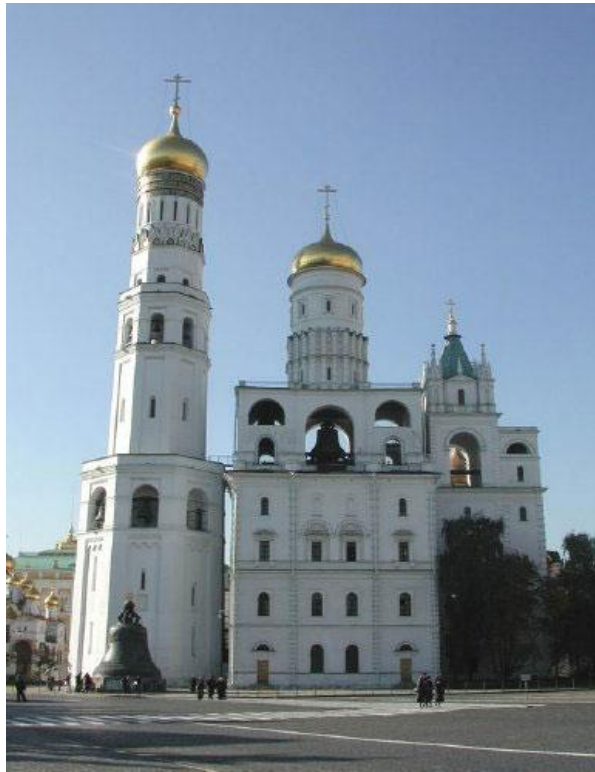
17 век занимает особое место в истории России. Феодальный строй в это время укрепился и отличался в последующие века прочностью. И вместе с тем именно в 17 веке начали формироваться новые элементы в развитии государства: началось формирование слоя крепостных крестьян, склонных к торгово-предпринимательской деятельности, внутреннего рынка, усиление общественного разделение труда, рост городов и городского населения, развитие русской нации. Эти сложные процессы сопровождались народными восстаниями. Поэтому современники называли 17 век – «бунташным временем». Именно в 17 веке активно идет процесс формирования служивого дворянства как лидирующей части господствующего класса. Государственная власть становится абсолютной, так как только при таком условии было возможно управление обществом. Именно в 17 веке начинается формирование тех основных линий развития, которые приведут к реформам Петра I. 17 век ознаменовался развитием русской нации, одним из признаков которой является развитие языка. Утрачивают свое значение старые центры, ведущим становится район, связанный с городом Москвой. Теперь не ростово-суздальский говор, а московский диалект становится доминирующим в русском языке. Именно московская речь оказала огромное влияние на формирование русского национального языка. Хотя диалектные различия были очень устойчивы, но образование новых диалектов прекратилось. С формированием национальных связей в 17 веке связан подъем национального самосознания, что отразилось на развитии культуры 17 века. Именно 17 век завершает период средневековья в русской культуре, начиная переход к новому времени.

Начинается процесс разрушения средневекового мировоззрения, в котором до этого времени решающее значение имели религиозные представления. Новые явления в области культуры затронули, прежде всего, города. Начинает формироваться промышленное производство, идет поиск полезных ископаемых, начинаются походы в Сибирь, что открывало новые возможности для русского государства. Именно в 17 веке основан город Томск. Все более заметным становится светский элемент в культуре.

Определенного уровня достигла материальная культура:

- Широкое распространение получила обработка металла в Москве, Заонежье; было налажено производство разных видов оружия; именно в 17 веке стали создаваться удивительные русские колокола.

- Высокого уровня достигла обработка благородных металлов – золота и серебра, особенно в государевых мастерских – Золотой и Серебряной палат Оружейного приказа. В этих мастерских изготавливались различные предметы царского обихода. Важное значение имела чеканка монет (производство сдерживалось только привозным характером сырья).
- Многовековую традицию имела и обработка дерева. Особенно в северных районах. Сооружение деревянных домов стало массовым. В Москве, на Трубной площади, продавались готовые срубы. Возведение деревянных домов достигло высокого технического уровня.
- Возникли центры массового производства изделий из льна, пеньки в Новгороде, Пскове, Ярославле, Ржеве, Вологде, Нижнем Новгороде.
- Получила развитие техника бурения соляных скважин на большой глубине.
- Получило развитие каменное строительство. Именно в это время стали в массовом количестве производить кирпич.
- В 30-е годы 17 века появился первый стекольный завод.

Именно в 17 веке сложились устойчивые группы русских умельцев в различных отраслях промышленности, что послужило основой для дальнейшего развития государства.

Развитие городской жизни потребовало развитие системы управления. Появилась потребность в грамотных людях. По сведениям, в 17 веке среди помещиков грамотных было 65%, среди купечества -95%, среди крестьян – 15%, среди казаков и стрельцов – 1%.

В стране появились многочисленные частные школы, которые подготовили появление в 1687 году Славяно-греко-латинской академии

во главе с учеными греками. Это было первое учебное заведение, которое давало широкое образование. Оно было открыто для людей «всякого чина, сана и возраста». Академия сыграла большую роль для развития русского просвещения изучаемого периода. Именно ее закончил первый русский ученый с мировым именем Михаил Васильевич Ломоносов.

Расширилось производство печатных и рукописных книг. В монастырях появились книгохранилища. Началось производство своей бумаги, хотя много еще привозили ее из Голландии и Франции. Возникают бумажные мануфактуры. Окончательно победила скоропись. Московский печатный двор был крупным предприятием, на котором работало 165 человек. С 1621 года для царя Алексея Михайловича, отца Петра I, стали печатать своеобразную газету, которая называлась «Куранты», в которой освещались интересные события из жизни заморских стран.

Большим совершенством отмечена книжная миниатюра 17 века. Получил распространение так называемый травной орнамент. Со второй половины 17 века произошел переход к новому стилю в книжной миниатюре – к так называемому «русскому барокко», характерной чертой которого было сочетание изображения растительного мира с геометрическими фигурами – эллипсами и спиралями. Особенно богато украшались царские грамоты.

17 век занимает особое место в развитии русского зодчества. Яркую страницу вписало деревянное зодчество. Знаменитым произведением деревянного зодчества является дворец в селе Коломенском, построенный в 60-е-70-е годы под руководством Семена Петрова и Ивана Михайлова.

Дворец состоял из разнообразных построек, связанных переходами. В нем было 270 комнат и 3000 окон и оконцев. Издали он походил на целый городок с башенками. Дворец был разобран в 18 веке.

Традиции деревянного зодчества продолжаютя при строительстве церкви Преображения в Кижах.

Строительству каменных зданий предавалось государственное значение. Был создан Государев приказ каменных дел, который концентрировал опытных мастеров. В строительстве стали применять фигурный кирпич. Усложняются сами постройки: к основной части здания присоединяются различные приделы, получают развитие крытые галереи и нарядные крыльца. Различные части здания соединяются переходами. Здания приобретают все большую нарядность. Усложняется декор, и ему придают при строительстве зданий большое значение.

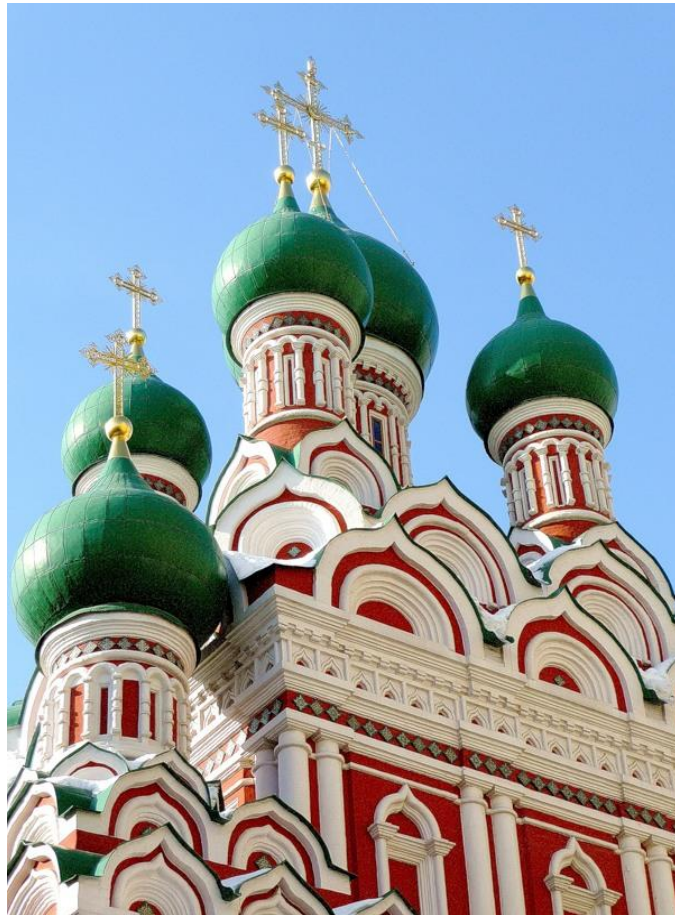
Выдающимся произведением данного периода является Теремный дворец Московского Кремля, построенный в 1635-1636 годы Баженом Огурцовым и Трефилом Шарутиным.

Мастера были неграмотными, но обладали талантом. В награду получили за свой труд хлеб, тафту и сукно. Сам дворец представляет собой трехэтажное здание, увенчанное высоким теремом. Здание богато украшено каменной резьбой, приемы создания декора взяты из деревянного зодчества. Дворец имеет красивое крыльцо.

Меняют свой облик и церкви: купола приобрели луковичную форму, увеличилась длина барабанов. В этом отношении показательна церковь Троицы в Никитниках. Здание выделяется белокаменными деталями, затейливыми наличниками, резными карнизами, заостренными кокошниками, которые также напоминают кедровые шишки. Эта церковь была сделана для шумного города, для светского общения с Богом. Церковь в Никитниках была построена на средства ярославского купца Григория Никитникова.

Церковь создана в стиле узорчье от русского слова «узор», который станет особенностью архитектуры 17 века. Само название определяет и особенности стиля: большое внимание в нем уделяется декору. В этом же стиле создана церковь Рождества Богородицы в Путинках, созданная в 1649-1652 годы.

Значительным перестройкам подвергся и Московский Кремль. В 20-е годы 17 века англичанин Фристофор Галовей и русский мастер Бажен Огурцов возвели Спасскую башню в ее современном виде. Башня создала своим появлением парадный въезд в Кремль и связала в единый архитектурный ансамбль храм Василия Блаженного и Кремлевские храмы. На расстоянии в несколько верст от Кремля были возведены монастыри – Донской, Симонов, Новодевичий. Все они имели сказочный вид, так как созданы в стиле «узорочье».

В этом же стиле построен Троице-Сергиев монастырь

Особенно новое направление сказалось на Ярославском зодчестве, в котором много возводилось новых зданий. Ярославль в этот исторический период стал крупным торгово-промышленным центром России. Памятником архитектуры является церковь Иоанна Предтечи, построенная в начале 70-х годов 17 века. Зодчий сумел соединить монументальность с декоративностью. Церковь имеет 15 глав, рядом с нею расположена многоярусная колокольня.

В этом же стиле построена Церковь Ильи Пророка в Ярославле.

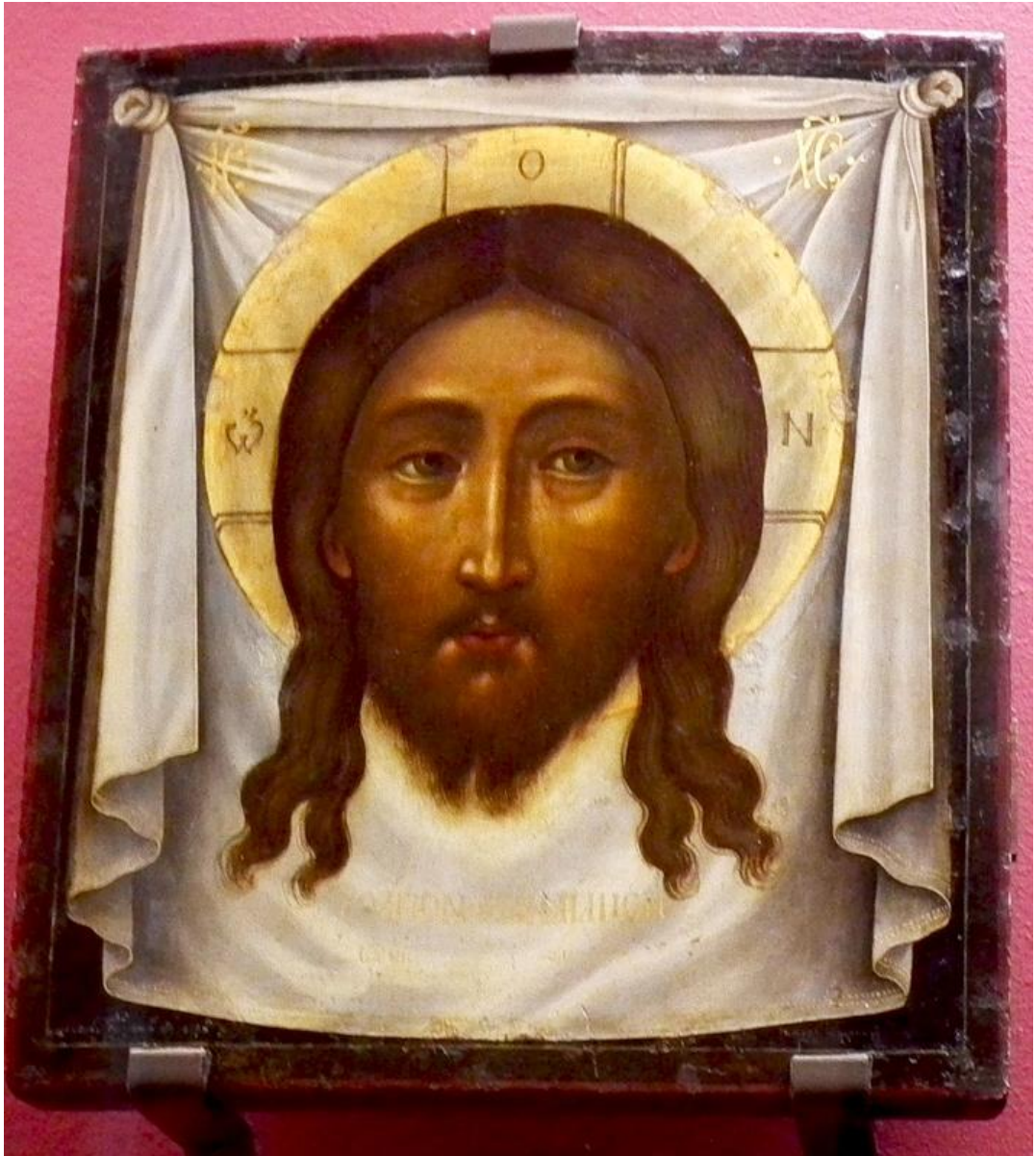

Декоративность в построении храмов усилилась к концу 17 века. Стали украшать дома как в городе. Так и в деревне. Поэтому стремительно развивается резьба по дереву, камню.

Таким образом, в развитии русской архитектуры 17 век занимает свое особое место.

В живописи тоже происходили важные процессы, которые подготовили удивительной искусство 18 века. Высшая ступень в развитии живописного

творчества связана с именем Симеона Ушакова. Даты его жизни – 1626-1686 годы. Он работал в Золотой и Серебряной палатах Оружейного приказа, являлся руководителем иконописной мастерской. Писал портреты, иконы, руководил росписью Успенского собора, Грановитой палаты. Ушаков был художником-реформатором. Стремился к использованию светотени. Самая его известная работа называется «Спас нерукотворный» 1657 года.

В живописи 17 века выделяется ярославская школа мастеров. Фрески церквей Ярославля иллюстрируют поэтическую часть Библии «Песнь песней».

В 17 веке появляется искусство портрета. Многие представители знать стали заказывать свои портреты. В первой половине века они создавались еще в иконописной манере, позднее портреты все более стали

приобретать реалистические черты. Это были парадные портреты, которые демонстрировали общественное положение человека.

Таким образом, русская живопись вступила в переломную эпоху накопления реалистических особенностей.

Контрольные вопросы:

1. Каковы особенности исторического развития 17 века?
2. Каковы особенности развития культуры в 17 веке?
3. Определите уровень развития материальной культуры отечества. Дайте характеристику всем составляющим.
4. Каковы причины развития образования?
5. Каково место 17 века в развитии зодчества?
6. Чем вызваны внешние изменения архитектуры церквей и как это связано с развитием культуры в целом?
7. Каковы особенности развития живописи как вида искусства?

16.РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В 18 ВЕКЕ

Сближение с европейской культурой продолжалось и во второй половине 18 века. Постепенно в стране сформировалась самобытная национальная культура европейского типа. Эпоха Екатерины II – это время зарождения русской интеллигенции, начало формирования ее основных направлений: либерального, консервативного и революционного. Существовали проекты развития образования в России. Согласно идеям Просвещения Екатерина хотела воспитать новую породу дворян. Осуществление проектов было поручено И.И. Бецкому, образованнейшему представителю русской знати, который и начал создавать закрытые учебные заведения. Создавались они согласно идеям Руссо. Впервые на себя школа брала функции воспитания, которые до этого принадлежали исключительно семье. **К концу 18 века в стране было 550 учебных заведений. Образование по-прежнему было сословным.**

16.1. Скульптура

Скульптура как вид искусства не имела традиций в России и потому развивалась медленнее, чем другие виды искусства. В 17 веке она была представлена деталями на различных предметах. Например, на крышках сундуков (работы Гаврилы Овдокимова),

на оружии (работы Александра Свирского). В целом развитие скульптуры шло в направлении придания изображению округлых форм.

В 1716 году в Россию из Парижа по приглашению Петра Великого прибыл скульптор итальянского происхождения **Бартоломео Карло Растрелли**, отец будущего выдающегося русского архитектора Франческо Растрелли. Творчество этого человека представлено скульптурными портретами Петра и его приближенных. Конный памятник Петру I, созданный в 1724 году, отлитый в бронзе по указу Павла I, установлен возле Михайловского замка в конце 18 века.

В 1732 году он начал создавать скульптурную группу, изображавшую императрицу Анну Иоанновну с арапчонком в натуральную величину. Работа была завершена в 1741 году. Автор противопоставил монументальную фигуру императрицы и легкую фигурку мальчика-пажа. Скульптура в духе барокко подчеркивало идею величия государыни.

Во второй половине 18 века в России появились свои мастера, получившие образование в Академии художеств и за границей. Одним из них является **Федот Иванович Шубин (1740 -1805 гг.)**. Среди его работ особенно привлекателен скульптурный портрет Павла I, который выставлен

в Михайловском дворце Русского музея. Шубинские портреты, обладая высокой техникой изображения, были рассчитаны для кругового просмотра. Таков официальный портрет императора Павла, существующий в нескольких вариантах – в бронзе и мраморе. Монарх изображен в парадной одежде, однако с изменением точки обзора, облик его меняется от мечтательного до жалкого буквально на глазах зрителя, что соответствовало характеру императора. Психолог мог бы на основании шубинского портрета написать исследование о душевном состоянии Павла I – деспота, несчастного человека, изуродованного с детства системой воспитания жестокой к нему матери. Екатерина отстранила его от престола, к которому он стремился, он боялся, что его убьют так же, как убили его отца. Все это выработало характер неуравновешенный, подозрительный, хотя в детстве у него были прекрасные задатки. Шубин сделал много портретов и ни разу не повторился, что свидетельствует о его даровании. Знаменит портрет графини Марии Родионовны Паниной. М.Р. Панина представлена в домашнем платье, украшенном бантом и кружевами. Гладкая кожа, мягкие складки домашнего платья выполнены мастерски и свидетельствуют о естественной манере изображения, свойственной автору.

В 1773 году Шубин был избран в члены Академии художеств. В конце 18 века мода меняется, меняется заказчик. В моду входят хотели скульптуры на мифологические сюжеты. Естественная манера Шубина оказалась невостребованной заказчиками, поэтому мастер умирает в бедности.

Популярным скульптором становится **Михаил Иванович Козловский (1753-1802 гг.)**, который в своем творчестве обращался к мифологическим и библейским темам. Среди его персонажей Александр Македонский, герой античности в работе «Бдение Александра Македонского». Юноша держит в руках шар, который не позволяет ему задремать. Фигура юноши одновременно выражает усталость и скрытую энергию. Статуя «Самсон, раздирающий пасть льва» (1800-1802 гг.) украшала Большой каскад фонтанов в Петергофе и символизировала победу над Швецией в 1709 году в Полтавской битве.

Битва произошла 27 июля в день святого Самсона, и потому автор выбрал для символического изображения величия России именно фигуру Самсона. Оригинальная скульптура Козловского погибла в годы Великой Отечественной войны, но была восстановлена отечественными реставраторами и установлена на прежнем месте.

Самое известное произведение Козловского – памятник полководцу Александру Васильевичу Суворову на Марсовом поле в Петербурге (1799-1801 гг.). Скульптор не стремился передать портретное сходство с персонажем. Это идеальный образ воина в римском военном головном уборе, средневековых латах. Только изображение российского герба на щите свидетельствует о его принадлежности русскому воинству.

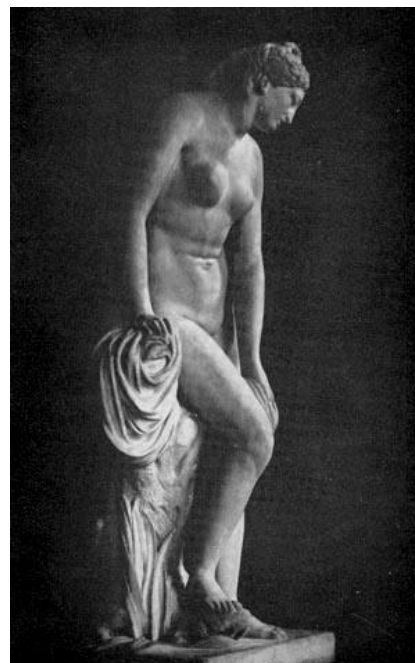
В духе того времени и скульптура «Марсий», выполненная **Феодосием Федоровичем Щедриным** в 1776 году.

Марсий, герой древнегреческой мифологии, вызвал на музыкальное соревнование самого Аполлона, бога искусств. Они состязались в игре на флейте. Марсий состязание проиграл и в наказание бог содрал с него кожу, привязав к дереву. В скульптуре герой пытается освободиться, каждая его мышца напряжена. Находится скульптура в Москве, в Государственной Третьяковской галерее.

Щедрин успешно работал в украшении ансамбля Адмиралтейства, а также прославился воплощением античного идеала женской красоты в скульптурах «Диана» и «Венера».

Диана Венера

В 1764 году российский посол в Париже князь Дмитрий Александрович Голицын получил от императрицы Екатерины II задание найти скульптора, достойного создать памятник Петру I. Выбор пал на Этьена Мориса Фальконе по предложению Д. Дидро. Фальконе решил сделать личность создателя своей страны. Памятник очень символичен в традиции 18 века: фигура расположена на постаменте, символизирующем трудности, которые стояли на пути Петра; простертая рука обращена к народу, конь в прыжке - стремительное течение дел. Технически создать вздыбленного коня было сложно. Для решения этой задачи автор придумал третью точку опоры - хвост коня соприкасается со змеем – символом зла, которое сопровождало Петра при созидании нового. Екатерина хотела сделать лаконичную надпись. По ее просьбе поэт Гаврила Романович Державин придумал несколько надписей. Екатерина выбрала самую лаконичную: Петру Первому Екатерина Вторая на латинском языке.

Памятник установлен на площади Декабристов в Санкт-Петербурге.

Таким образом, в течение 18 века российская скульптура сумела преодолеть невольное отставание от европейских образцов и занять достойное место в мировом художественном процессе.

16.2. Живопись

До начала 18 века в живописи развивались преимущественно иконописные традиции. Самый выдающийся художник 17 века Симеон Ушаков не владел еще всеми приемами европейской живописи. По воспоминаниям современников русские, приходя в дом иностранца, кланялись картинам, принимая их за иконы. Постепенно российская живопись принимала европейский вид. Художники осваивали перспективу, позволяющую передать глубину пространства, стремились правильно передать объем, изучали анатомию человека.

Особое место в русской живописи занимает портрет. Одним из первых русских портретистов был **Иван Никитич Никитин (1680 – около 1742 гг.)**. Известен его портрет канцлера Головкина, который сегодня можно увидеть в мраморном дворце Русского музея.

Отличает естественная поза и прекрасная передача объема.

В Петровскую эпоху в Россию приезжало много иностранцев. Одним из таких был **Луи Каравакк (1684-1754 гг.)**, приглашенный в Россию в качестве придворного художника. Он работал в России много лет и писал портреты всех русских монархов от Петра до Елизаветы. В 1717 году он создает портрет царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны, который также можно увидеть в мраморном дворце Русского музея.

В конце 20-х начале 30-х годов проявилось яркое искусство **Андрея Матвеевича Матвеева(1701-1739 гг.)**. Он обучался в Голландии и Фландрии и хорошо научился по выражению того времени писать истории и персоны, т.е. картины на исторические и мифологические сюжеты. Знаменит как портретист. «Портрет супругов» создан им около 1729 года (мраморный дворец Русского музея).

С 1727 года и до самой смерти он возглавлял команду живописцев в Канцелярии от строений, в которой работали русские художники до открытия Академии художеств.

К 40-50-м годам 18 века относится творчество **Ивана Яковлевича Вишнякова**. Самый изысканный портрет Вишнякова, также выставленный в мраморном дворце Русского музея, изображает Сару Фермор, дочь начальника Канцелярии от строений.

Юная девушка в красивом платье готовится сделать реверанс. В руке она грациозно держит веер. Кисти рук на полотнах Вишнякова всегда выполнены с изяществом. Декоративный фон перекликается с тканью платья.

Известным художником своего времени был и **Иван Петрович Аргунов (1729- 1802 гг.)**, крепостной графа Шереметева. Самое прославленное его произведение «Портрет крестьянки в русском costume» (мраморный дворец Русского музея).

Выдающимся русским живописцем второй половины 18 века был **Федор Степанович Рокотов (1735 или 1736 – 1808 гг.)**, сын крепостного, окончивший Академию художеств. Долгое время считалось, что он дворянин по происхождению, так как Рокотовы – известная дворянская фамилия. Он рано стал академиком, домовладельцем, членом Английского клуба. Рокотов прославился камерным или кабинетным портретом. Портрет его приближен к зрителю. Он словно беседует с каждым, кто на него смотрит. Таков портрет литератора Василия Ивановича Майкова, человека ироничного, замкнутого, скрывавшего эти качества под маской жизнелюба.

Самый известный портрет Рокотова – портрет Александры Петровны Струйской 1772 года исполнения, который сегодня можно увидеть в Михайловском дворце Русского музея.

Ф. Рокотов. Портрет Струйской.

На молодом лице выделяются глаза, душа ее загадочна. Этому портрету посвящено стихотворение известного советского поэта Николая Заболоцкого.

Любите живопись, поэты!	Соединенье двух загадок,
Лишь ей, единственной, дано	Полу-восторг, полу-испуг,
Души изменчивой приметы	Безумной нежности припадок,
Переносить на полотно.	Предвосхищенье смертных мук.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

Ее глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полу- плач,
Ее глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Покров тайны окружает все персонажи художника, что усиливается освещением, подбором красок. Трудно установить источник освещения у Рокотова. Он кажется исходит изнутри персонажа. Это трепетное внимание к внутреннему миру героев предвосхитило 19 век.

Одновременно с Рокотовым работал другой выдающийся русский художник **Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735-1822 гг.)** Левицкий сначала учился на родине в Киеве, а затем в Петербурге. Настоящий успех и звание академика принес ему портрет архитектора А.Ф. Кокоринова (Михайловский дворец Русского музея).

Его герой воплощает идеал эпохи Просвещения: это творческая личность, осознающая свой долг и свое положение. Он мягким величественным жестом показывает план здания Академии художеств, одним из авторов которого он являлся. Интересен портрет Прокопия Акинфиевича Демидова 1773 года создания (Михайловский дворец Русского музея).

Демидов являлся промышленником, занимавшимся благотворительной деятельностью. Он представлен в полный рост на фоне колон и драпировок, как принято, было на парадных портретах того времени. Однако атласный халат и ночной колпак не соответствуют данному жанру. Его окружают цветы, лейка, луковицы растений. Это не случайно. В глубине здание московского Воспитательного дома, в организации которого он участвовал. Нашедшие там приют дети – цветы жизни, а заботящийся о них человек – Демидов. Такое изображение персонажа не благородного происхождения не принижало, а возвышало его. С 1773 года по 1776 годы Левицкий написал серию портретов воспитанниц Смольного института. Девушки на портретах заняты искусством. Одни из них поют, другие декламируют в костюмах, третьи танцуют (Михайловский дворец Русского музея).

Алымова играет на арфе (Михайловский дворец Русского музея).

На всех портретах художник виртуозно изобразил ткань.

Левицкий воспользовался приездом Дидро в Россию и создал удивительный портрет французского энциклопедиста. Портрет понравился Дидро. Именно его он завещал своей сестре. На портрете Дидро не углублен в себя, а обращен к невидимому собеседнику. Именно таким и представляется глава энциклопедистов – не замкнутым в себе кабинетным ученым, а любознательным собеседником. Подчеркнут его высокий лоб, умный и чуть усталый взгляд. Он изображен естественным, без парика.

Блестящую плеяду художников 18 века завершает **Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825 гг.)** Он родился на Украине и занимался религиозной живописью. Затем он перебирается в Петербург при поддержке Николая Львова, известного деятеля культуры и искусства второй половины 18 века, который являлся еще и известным архитектором, построил церковь Борисоглебского монастыря и другие церкви, которые расписывал Боровиковский. Владимир Лукич не заканчивал Академии художеств, а пользовался советами Левицкого. Боровиковский предпочитает камерный портрет. За портрет Екатерины Второй, изображенной не в парадном платье, а в простом голубом капоте с собачкой на прогулке, он получил звание академика. Самыми известными портретами Боровиковского, выставленными сегодня в Михайловском дворце Русского музея являются: портрет князя Куракина,

портрет Лопухиной,

портрет сестер А.Г. и В.Г. Гагариных. Очень много внимания художник уделяет передаче эмоций. Многие его работы овеяны легкой грустью. Ему удаются и парадные портреты, и портреты домашнего звучания. На портрете Лопухиной мечтательная поза, одежда и прическа – естественны, все предвещает надвигающийся 19 век, стремящийся быть ближе природе. Таков и фон картины. Портрет создан в 1797 году. Замечательны цветовые сочетания и сопоставления: белое платье героини и голубой пояс, васильки и золотистые колосья.

Самым известным представителем исторического жанра, хотя он работал и в жанре портрета, стал **Антон Павлович Лосенко (1737-1773 гг.)**. На его полотнах, как на театральных подмостках, действие происходит на фоне величественных декораций. Лучшая картина Лосенко называется «Прощание Гектора с Андромахой» написана на тему «Илиады» знаменитого Гомера. Герой выбирает между долгом (идти на войну) и привязанностью к семье, между любовью. По классицистической традиции герой выбирает

долг. Герои Лосенко несколько театральны. Именно ему принадлежит портрет Федора Волкова, создателя русского театра.

Таким образом, русские художники второй половины 18 века начинают золотой век русской живописи, поднимаясь в своем творчестве до высот европейской художественной школы.

16.3. Архитектура

18 век отмечен блистательным развитием архитектуры, которая свидетельствовала об экономическом могуществе империи. В начале века начинается регулярное гражданское строительство. Основным центром развернувшегося строительства стал Санкт-Петербург. 27 мая 1703 года по чертежу Петра I заложена Петропавловская крепость со знаменитыми Петровскими воротами, которые можно увидеть и сегодня.

Напротив нее в 1704 году также по чертежу Петра началось строительство Адмиралтейства.

В 1705 году также по чертежу Петра начинается строительство главной магистрали будущего города – Невского проспекта.

В 1709 году создается Канцелярия от строений, а при ней школа для зодчих, где будущие архитекторы могли получить начальное архитектурное образование. Петр направляет обучаться за границу Ивана Коробова, Ивана Мичурина, Петра Еропкина. Приглашает итальянского архитектора швейцарского происхождения **Доменико Трезини** (1670-1734 гг.) для работы в Санкт -Петербурге. Трезини родился в городе Астано, образование получил в Венеции. Именно Трезини создает Петропавловский собор со стройной колокольней со знаменитым золотым шпилем (1712-1733 гг.), который является одной из визитных карточек города, имея высоту 112 метров.

Это выше колокольни Ивана Великого, высота которой 88 метров. Собор отличался от традиционного русского храмоостроительства. Внутри деревянный иконостас в стиле барокко, выполненный группой московских мастеров под руководством известного русского архитектора и художника **Ивана Зарудного**. Сначала административный центр формируется на Васильевском острове. Здесь Трезини совместно с архитектором **М.Г. Земцовым (1688- 1743 гг.)** выстраивает здание 12 коллегий,

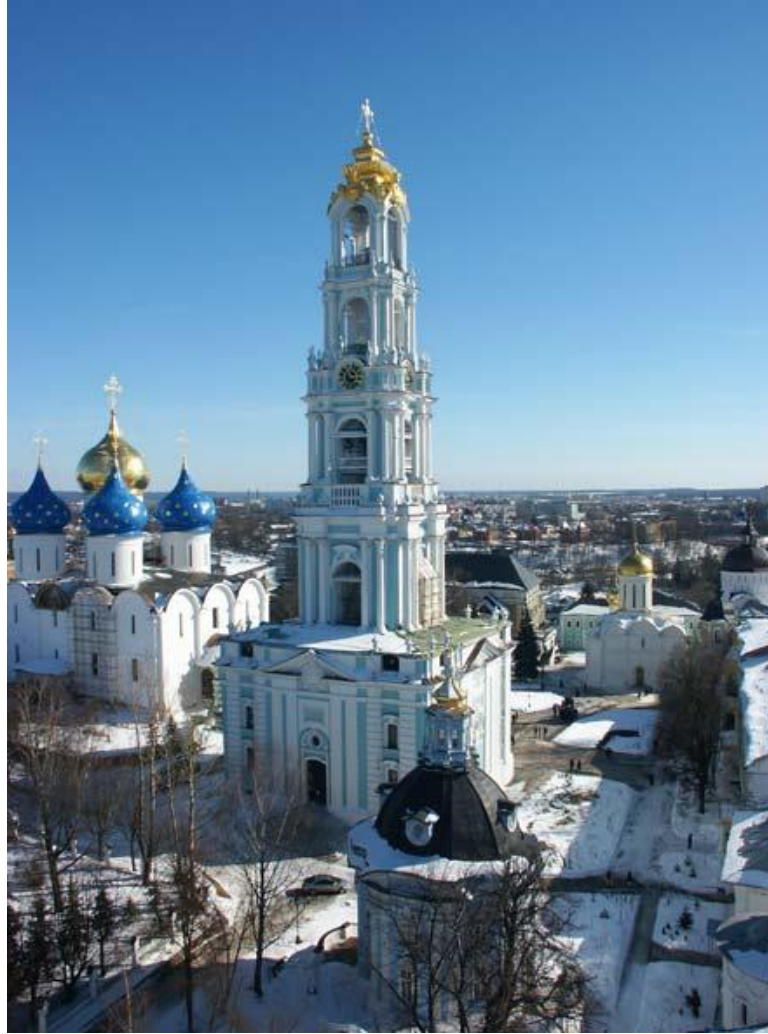
перестраивает дворец А. Меншикова, трехъярусное здание которого взято из эпохи итальянского Возрождения создание архитекторов Джованни Фонтана и Готфрида Шенделя.

Особенно интересно выполнена парадная лестница и парадные комнаты, отделанные голландскими изразцами в барочном стиле. Дворец был перестроен для кадетского корпуса и долгое время использовался под образовательное учреждение. Панорама Невской набережной дополнена прекрасным зданием первого русского музея – Кунсткамеры: два крыла трехъярусного здания украшены четырехъярусной башней. Архитектор немецкого происхождения **Георг Маттарнови**.

В середине века начинают работать **Дм. Ухтомский (1719-1774 гг.)**, став крупнейшим архитектором 18 века. Он закончил Школу математики, учился у **И. Мичурин**, **И. Коробова**. Его учениками стали выдающиеся русские архитекторы **В. Баженов**, **И Старов**, **А. Кокорин**. Самое известное сохранившееся здание, созданное им, пятиярусная колокольня (88 метров в высоту) в Троицко-Сергиевой лавре в Загорске (Подмосковье).

В Москве за четыре года (1753-1757 гг.) он построил в камне знаменитые Красные ворота,

которые, к сожалению не сохранились до наших дней. В деревянном исполнении они были построены в 1742 году по случаю коронации Елизаветы Петровны. Ворота сгорели, но так понравились царице, что она захотела исполнить их в камне. Специальным указом Елизавета поручила эту работу Ухтомскому. Ворота выполнены в форме древнеримской трехпролетной триумфальной арки. Первоначально центральная часть завершалась шатром с фигурой трубившей Славы. Над пролетом помещался портрет Елизаветы, позже замененный вензелями и гербом. Ворота были украшены более чем пятьюдесятью живописными изображениями.

Иван Старов (1745-1808 гг.) много работал, его самыми известными зданиями являются **Таврический дворец**

и **Троицкий собор в Александро-Невской лавре (архитектор Д. Трезини).**

Выдающимся архитектором итальянского происхождения является **Ф. Растрелли**. Для русского барокко характерна полихромия фасадов желтого, красного, зеленого цветов, интуитивное стремление к ансамблям. Обычно здания украшались узорчатыми полами, выполненными из разных пород деревьев, яркая плафонная живопись, расположение комнат по одной оси, что придавало зданию особую торжественность. Возле зданий разбивали регулярный парк

В середине века блистает Растрелли, который создал здание церкви Смольного института, Строгановский и Воронцовский дворцы, украшающие центр современного Санкт – Петербурга, Зимний дворец,

Большой Екатерининский дворец в Царском селе,

Большой дворец в Петергофе.

Знаменитыми пригородами Петербурга являются также Гатчина и Павловск.

Учеником Растрелли был **Фельтон**. Самое совершенное творение – ограда Летнего сада, о красоте которой слагались легенды.

Железные звенья ковали тульские мастера, а гранитные столбы с фигурными вазами изготовили Путиловские каменотесы. Ограду отличает простота, пропорциональность, гармония частей.

В 60-е годы 18 века происходит смена архитектурного стиля: на смену витиеватого барокко приходит строгий стиль – классицизм, который более соответствовал новому деловому стилю жизни. Ярko себя проявил в этом стиле и **Д. Кваренги**, создавший здания Академии наук, Ассигнационного банка, Александровский дворец в Царском селе,

здание Смольного института.

Начинается повсеместное градостроительство. Для этого создается в декабре 1762 года комиссия о каменном строительстве, которая просуществовала 34 года, за это время успев не только благоустроить Санкт – Петербург и Москву, но выполнить генеральные планы строительства губернских городов, в том числе и города Томска. Главное внимание обращалось на застройку центральной улицы, где все дома должны были стоять вплотную друг к другу, одной высоты и образцового вида. Это служило единству архитектурного облика страны.

В 1757 году архитекторами **А.Ф. Кокориным** и **Ж. Вален-Деламонтом** было создано здание Академии художеств.

Они также создали здание Гостиного двора, занимающее целый квартал в центре северной столицы.

Выдающимися архитекторами второй половины века были **В. И. Баженов** и **М.Ф. Казаков**.

Василий Иванович Баженов (1737-1799 гг.) учился в гимназии при Московском университете, продолжил образование в Академии художеств, посетил Францию, Италию, получил звание академика. Он получил задание от Екатерины II сделать проект Большого Кремлевского дворца, чтобы Кремль из средневековой крепости превратился в общественный центр, связанный с городом. Архитектор сделал деревянную модель, которую отправили в Петербург на 120 санях для показа царице. Хотя проект был одобрен, но не осуществлен. В 1784-1786 годы Баженов построил знаменитый Дом Пашкова.

В центре трехэтажный корпус с изящным портиком, украшенный круглой надстройкой – бельведером (от итал. «красивый вид»).

Матвей Федорович Казаков (1738-1812 гг.) учился у Ухтомского и Баженова. Он успешно работал по заказам Екатерины II. Работы Казакова

отличает свой стиль: ясность, простота, цельность композиции. Он создал здание Сената в Кремле (1776-1778 гг.), имеющее треугольную форму, в прочности которого усомнились архитекторы.

Построил Голицынскую больницу в Москве, прекрасно вписав ее в ландшафт.

Казаков выстроил здание Благородного собрания, нынешний Дом Союзов в Москве.

В центре Москвы было возведено здание университета, пострадавшее в войну 1812 года. Его восстанавливал архитектор **Доменико Жиарди**, сохранивший казаковский план в форме буквы «п».

В конце 18 века по желанию Павла I был построен знаменитый Михайловский замок. Первоначально архитектором был В. Баженов, а завершил работу архитектор Бренна.

Таким образом, в развитии архитектуры определились основные черты: главная роль отводится зданиям общественного назначения, а не церковного, дворцы начали строить в ансамбле с парком и парковыми сооружениями, законченность архитектурным сооружениям придавали картины, скульптуры, предметы интерьера.

Контрольные вопросы:

1. Каковы особенности развития искусства 18 века в России?
2. Почему скульптура развивалась медленнее других видов искусства?
3. Перечислите имена выдающихся российских скульпторов.
4. Назовите наиболее известные произведения скульптурного искусства.
5. Перечислите имена известных живописцев первой половины 18 века.
6. Перечислите имена известных живописцев второй половины 18 века.
7. Назовите имена выдающихся архитекторов, работавших в России в 18 веке.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	1
1.1. Историческое развитие представлений о культуре.....	1
1.2. Понятие культуры в эпоху средневековья.....	1
1.3. Осмысление культуры в новое время.....	2
2. ПЕРВОБЫТНОЕ ИЛИ ПРИМИТИВНОЕ ИСКУССТВО.....	4
3. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО МЕСОПОТАМИИ.....	11
4. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО КИТАЯ.....	19
5. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА.....	27
6. КРИТО-МИКЕНСКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА.....	50
6.1. Искусство и культура острова Крит.....	51
6.2. Микенское искусство.....	61
7. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ЭЛЛАДЫ.....	68
7.1. Геометрика.....	68
7.2. Архаика.....	70
7.3. Классика.....	74
7.4. Эпоха эллинизма.....	79
8. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА.....	83
8.1. Искусство периода республики.....	86
8.2. Искусство империи.....	89
9. ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ.....	98
10. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.....	102
11. РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО.....	110
12. ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО	116
13. ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ.....	131
13.1. Проторенессанс и раннее Возрождение.....	131
13.2. Период Высокого Возрождения.....	143
13.3. Позднее Возрождение.....	167
14. СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.....	173
14.1. Искусство Нидерландов.....	173
14.2. Искусство Франции.....	182
14.3. Возрождение в Германии.....	188
15. КУЛЬТУРА РУСИ (РОССИИ) С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО 17 ВЕКА.....	195
15.1. Культура Древней Руси.....	195
15.2. Появление письменности.....	202
15.3. Архитектура Древней Руси.....	211
15.4. Развитие иконописи с 13 по 15 века.....	223
15.5. Развитие архитектуры русского централизованного государства в 15-16 веках.....	230

15.6.Общая характеристика развития культуры России	
в 17 веке.....	239
16. РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В 18 ВЕКЕ.....	252
16.1. Скульптура.....	252
16.2. Живопись.....	257
16.3. Архитектура.....	268